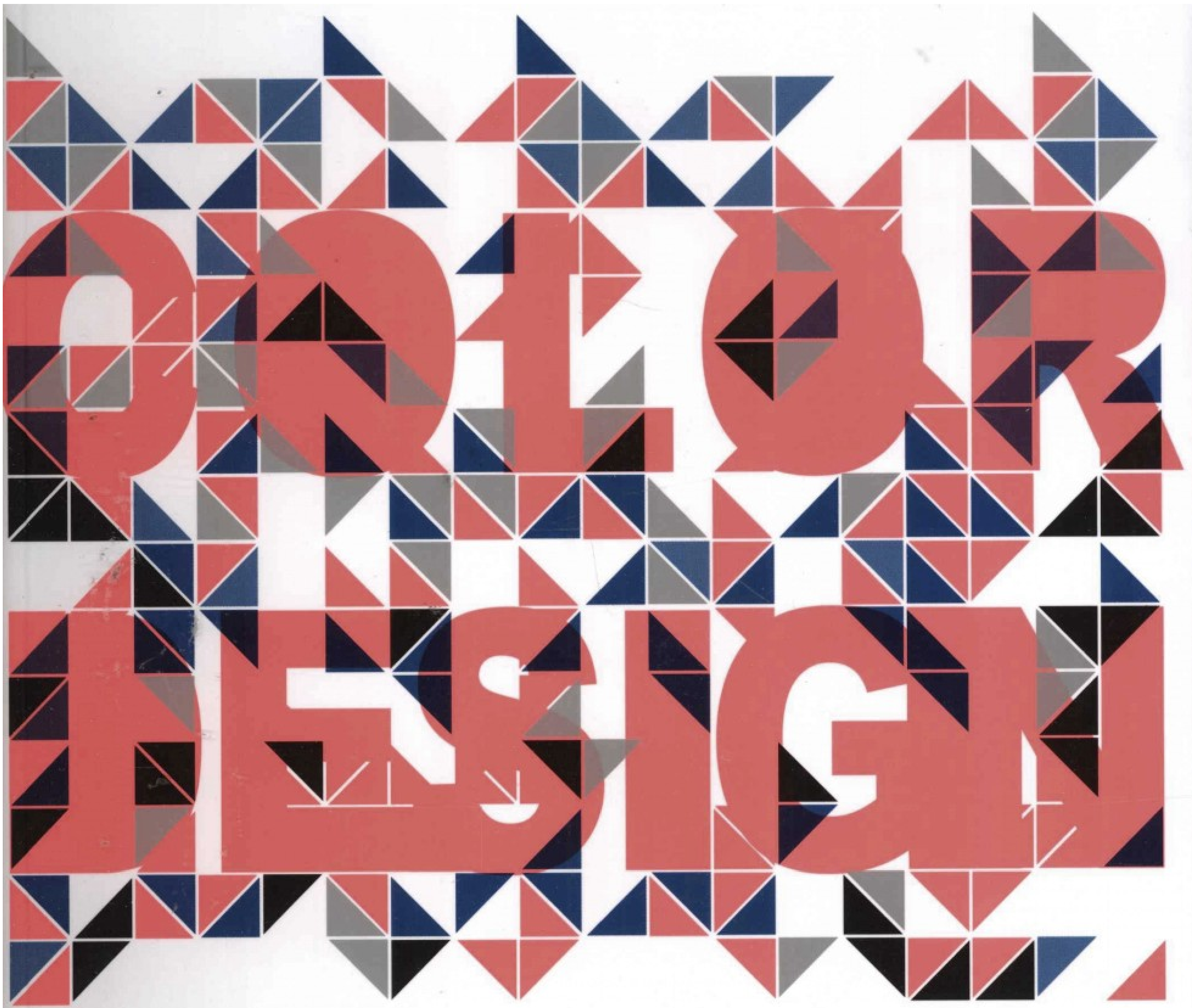

配色设计原理

绝对不可背离的设计规则！

日本设计师倾囊相授配色实用理论！

[日] 奥博斯科编辑部（Obscureinc）编著

通过简明易懂的示例作品，逐条讲解了绝对不可背离的配色理论

将具体的设计案例进行修改前后的对比，分析了如何才能使配色更具效果和表现力

根据希望达到的不同表现效果和目的，展现了设计师必须要了解的配色技巧

介绍了在理论无法适用时应对的配色设计方法

讲解了基本的色彩知识和易用的PhotoShop技法

刊载了日本目前最活跃、最权威的设计师的主题性访谈

中青雄狮

中国青年出版社

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

怕配色理论枯燥冗长么？怕技巧方法不够实用么？
本书保证让您学到实用而又系统的配色知识！

最清晰易懂、最有效果的设计方法；
倾听资深设计师传授宝贵经验；
具体的技巧让您的配色能力快速提高！

责任编辑　郭　光
　　　　　赵媛媛
　　　　　王丽锋
封面设计　唐　棣

上架建议：设计－配色设计

ISBN 978-7-5006-9035-1

定价：59.00元

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短信查询立辨真伪
短信发送以当地资费为准接收免费
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.21books.com

明码　8113 5552 3496 2421
密码

デザイン・配色のセオリー
Color Theory in Design
By Obscureinc
© 2008 Obscureinc
© 2008 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
The original Japanese edition was first designed and published in 2008 by Graphic-sha Publishing Co.,Ltd.
1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan
Simplified Chinese edition © 2009 China Youth Press
This simplified Chinese edition was published in China in 2009 by:
China Youth Press
Room 2-9A01, Dacheng International Center, No.78
Dongsihuan Zhong Rd.,
Beijing China 100124

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ISBN: 978-7-5006-9035-1
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems – without written permission of the publisher.
First printing: December, 2009
Printed and bound in China

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本G出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信"JB，图书名称，出版社，购买地点"发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国"扫黄打非"工作小组办公室
010-65233456 65212870
http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目（CIP）数据

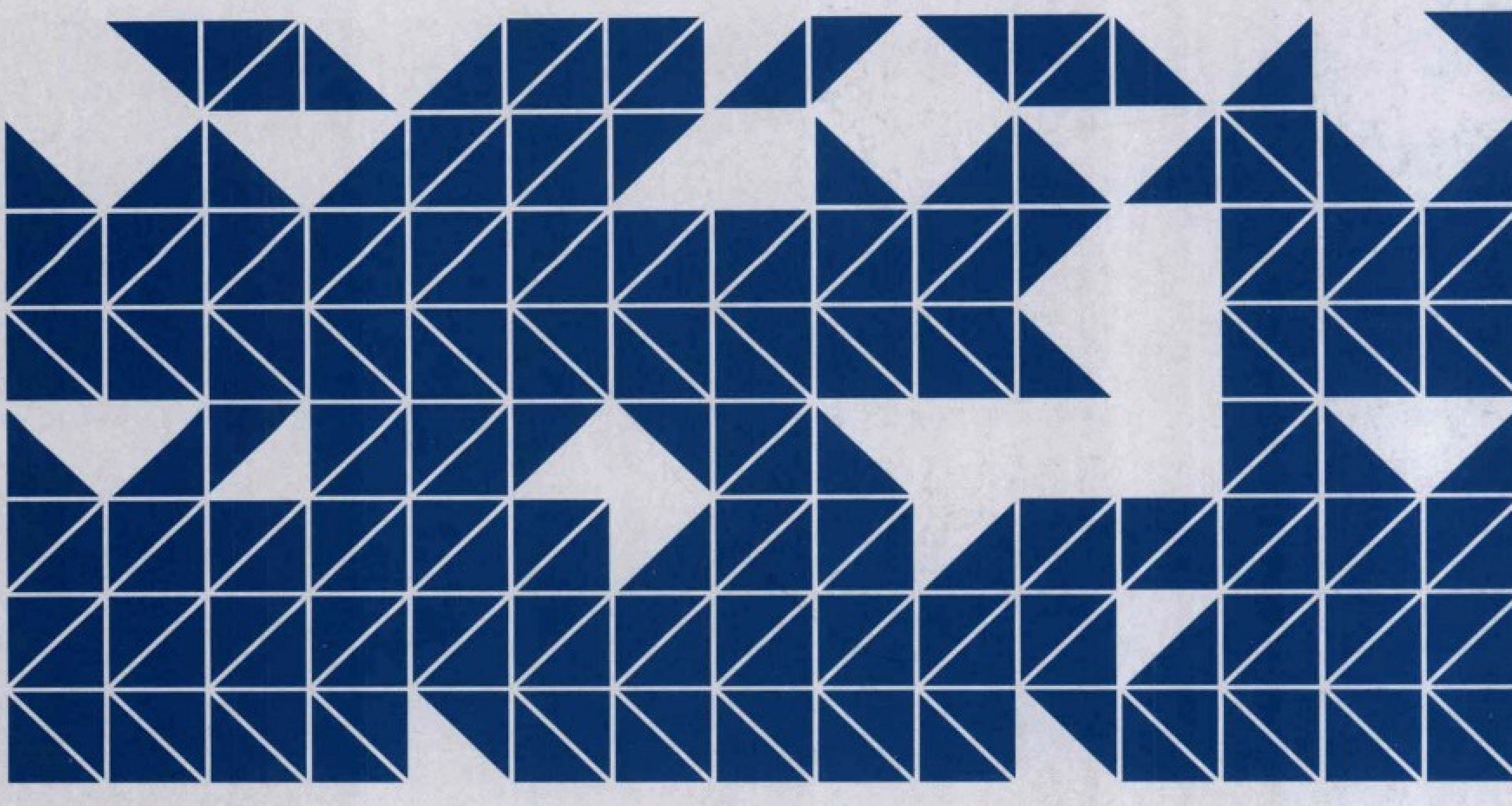
配色设计原理／日本奥博斯科编辑部编著；暴凤明译．
—北京：中国青年出版社，2009.11
ISBN 978-7-5006-9035-1
I. ① 配 … II. ① 日 … ② 暴 … III. ① 配色－设计 IV. ① J063
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 201165 号

配色设计原理

[日] 奥博斯科编辑部　编著　暴凤明　译

出版发行：中国青年出版社
地　　址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电　　话：（010）59521188 / 59521189
传　　真：（010）59521111
企　　划：中青雄狮数码传媒科技有限公司
印　　刷：利丰雅高印刷（深圳）有限公司
开　　本：787×1092　1/16
印　　张：12
版　　次：2009年12月北京第1版
印　　次：2009年12月第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5006-9035-1
定　　价：59.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系　电话：（010）59521188
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

配色设计原理

[日] 奥博斯科编辑部（Obscureinc）编著
暴凤明 译

中青雄狮

中国青年出版社

PDG

序言

一般情况下，我们都是通过视觉获取各种信息，其中色彩是十分重要的信息之一。除了形态、大小之外，我们经常还会通过色彩来对事物的状态、情形和感觉做出判断。色彩被誉为是一种可以激发情感、刺激感官的元素。

因此，在设计工作中色彩是非常重要的元素，是针对目标群体的性别、年龄、兴趣爱好来制作更传神的广告、杂志封面时不容忽视的要素。色彩信息传递的速度是非常快的，在进入眼球的瞬间即可在人的头脑中形成一种印象。所以，可以毫不夸张地讲，不同的色彩搭配足以左右设计本身的效果和表现力。

本书并非单纯地指导读者如何选择颜色，而是针对那些有既定目标的设计方案，分析如何才能使配色更具效果和表现力。面对旨在使设计方案更具视觉效果的各位同仁，衷心希望本书能够对你们有所帮助。

奥博斯科编辑部（Obscure Inc.）

目录 *contents*

第 1 章
决定整体配色的理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？
根据理论修改之后！ 10

专访 *Special Interview*
冈本一宣 14

决定整体配色的理论说明
❶ 带有暖意的活跃印象 18
❷ 寒冷、阴暗的同时体现镇静感和清凉感的色彩 20
❸ 感受成人的色彩和儿童的色彩 22
❹ 传递国家、地域和文化印象的配色 24
❺ 传递华丽、快乐印象的配色 26
❻ 传递沉着、安逸印象的配色 28
❼ 传递流行、繁华印象的配色 30
❽ 传递清新、爽快印象的配色 32
❾ 传递高档感和价廉感的配色 34

在配色方面具有吸引力的杂志·广告传单！
DESIGN GALLERY 36

理论不适用时的应对方法 40

第 2 章
选择基本色的理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？
根据理论修改之后！ 46

专访 *Special Interview*
弘中克典 50

选择基本色的理论说明

❶ 与行业特点相匹配的色彩选择 54

❷ 使食物显得美味诱人的配色 56

❸ 男性青睐的色彩选择 58

❹ 女性青睐的色彩选择 60

❺ 与季节对应的色彩选择 62

❻ 体现都市氛围的色彩选择 64

❼ 体现自然氛围的色彩选择 66

❽ 表现健康形象的色彩选择 68

在基本色选择方面具有吸引力的杂志！
DESIGN GALLERY 70

理论不适用时的应对方法 74

第 3 章

版面出现多种色彩时的配色理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？
根据理论修改之后！ 80

专访 *Special Interview*
古平正义 84

版面出现多种色彩时的配色理论说明

❶ 由相同或相近色相构成的具有统一性的配色 88

❷ 由互补或对比色相构成的具有变化性的配色 90

❸ 调整配色色调，为创作添加表情 92

❹ 左右整体页面风格的背景色选择 94

❺ 表现强烈视觉冲击效果的同类色的配色 96
❻ 通过文字配色表现多彩表情 98
❼ 通过选择不同的基本色，变换杂志版面的效果 100
在多色配色方面具有吸引力的杂志・广告传单！
DESIGN GALLERY 102
理论不适用时的应对方法 106

第 4 章
登载写真的杂志版面的配色理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？
根据理论修改之后！ 112
专访 *Special Interview*
久住欣也 116
登载写真的杂志版面的配色理论说明
❶ 搭配写真的基本色选择方法 120
❷ 为充分展现写真素材而综合运用各种色彩① 122
❸ 为充分展现写真素材而综合运用各种色彩② 124
❹ 黑白写真的色彩运用 126
❺ 写真画面中文字色彩的选择方法 128
在写真配色方面具有吸引力的杂志・广告传单！
DESIGN GALLERY 130
理论不适用时的应对方法 134

第 5 章
双色选择理论

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？
根据理论修改之后！ 140

专访 *Special Interview*
Yurio Seki 144

双色选择的理论说明
❶ 用双色表现四色写真的色彩 148
❷ 有针对性地运用双色 150
❸ 通过双色印刷展现独特的视觉效果 152
❹ 运用双色印刷配色，增强视觉冲击效果 154
❺ 体现视觉冲击力的双色印刷配色 156
❻ 双色印刷的色彩选择系列 158

在双色配色方面具有吸引力的杂志·广告传单！
DESIGN GALLERY 160

理论不适用时的应对方法 164

相关资料

色彩的相关知识 170
由色彩唤起的印象 172
通过配色营造不同的感觉 174
配色的提示 178
利用Photoshop CS3进行双色印刷的数据制作 180
不同色调的色彩测试图 184
关于文字可读性的色彩测试图 186
相关的信息网页 190

本书的构成和使用方法

关于设计作品的配色理论，本书将通过五章内容进行详细介绍。各章构成基本如下：

修改前后效果对比（Before-After）

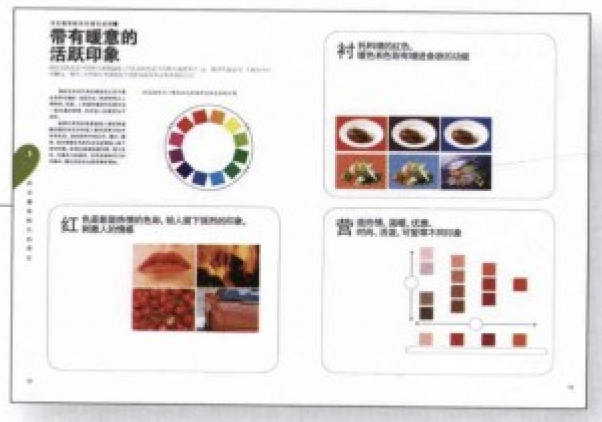
在每一章内容的开头，将一个在不了解设计配色理论的前提下创作的不自然、难以理解的作品以“Before”的形式展现出来。随后，将根据理论修改后的成功作品以“After”的形式介绍给读者。

专访

采访目前活跃在一线设计领域的设计师，请他们介绍自己的色彩搭配理论，吸取他们对设计创作中“色彩”这一概念的理解。

理论说明

围绕各章的主题，对相关理论进行具体说明。每一个对页版面中都会出现一个创作项目，通过丰富的实例介绍具体的方法理论。

优秀设计作品展示

选取在配色设计方面比较优秀的杂志、广告传单中的案例，介绍、说明与各章内容相切合的主题，让读者了解在实际的配色设计工作中如何确定使用何种配色理论，以及如何运用配色理论等技巧。

理论
不适用时的应对方法

对于那些单纯依靠基本配色理论难以完成的作品，列举一些虚构的案例，展开分析。通过这部分内容，读者可以学习如何针对具体的案例进行细致、柔性的调整与修饰。

1 章

决定整体配色的理论

[简单设计篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修 正 前

没有利用白底▸①

右边页面设置了黄色的底色，而左侧是白底，无底色，左右两侧显得很不对称。在LOHAS系列杂志中，展现简单的白底设计是基本风格。上图案例则削减了写真素材的朴素感。

标题文字的色彩纯度过强▸②

标题字号不要太大，色彩不要太重，这是目前流行的简单设计理念。上图案例中，标题文字呈现的金红色属于过于鲜艳的色彩，明显与写真素材的氛围、感觉相背离。

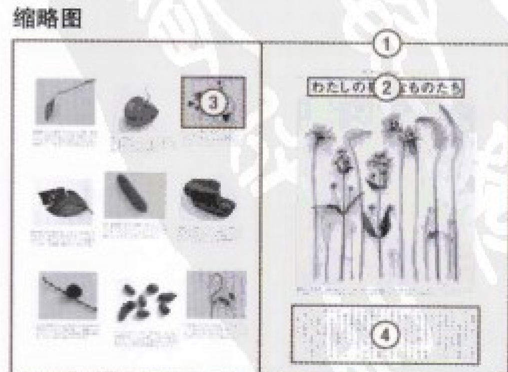
小物件写真的底色给人繁杂的印象▸③

左侧介绍小物件的写真版面中设置了两种颜色的底色，显得十分凌乱。这种做法虽然很容易体现出流行感，但不符合此处具体的设计要求。

正文文字的色彩使用不当▸④

右侧正文部分的文字被涂彩上色，这恰恰是画面显得混乱的原因所在。在力求简单、朴素风格的版面中，写真以外的其他部分尽量不要着色才是明智之举。

缩略图

制 作 条 件 ● LOHAS系列、SLOW LIFE系列等生活类杂志。● 对页版完结的最后一页，介绍某人宝物的连载企划页。● 整体流畅的设计，使读者

After
根据理论修改之后!

修正后

简单利用白底 ▸①

在表现自然、简约设计风格的作品中，一般都会通过运用白底表现效果。页面背景在白色中得到统一，充分展现白底，不着底色。

标题小巧而简短 ▸②

加大主标题的字间距，并配以与写真内容相关联的土黄色。缩小字号，合理排版。搭配色彩时，应考虑选用低调的色彩，以不破坏整体版面氛围和统一效果为标准。

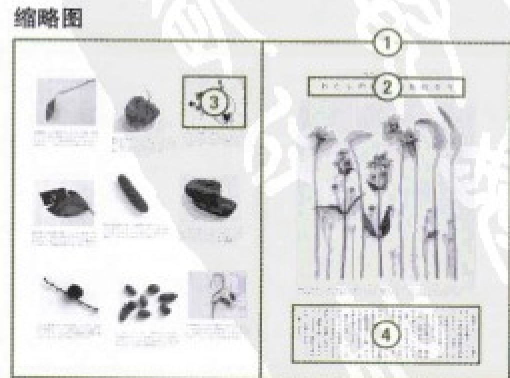
写真的背景统一成浅色 ▸③

将小物件写真的背景统一成浅色，页面显得整齐、干净。尽管背景中仍着少量色彩以追求变化，但最终还是注意体现出简约、自然的效果。

正文文字着朴素、正式的墨黑色 ▸④

竖排的正文文字着墨黑色，白底中的黑色文字十分醒目。以雅致、朴素的土黄色小字图注加以衬托，使正文显得更加端正、规范。

缩略图

心情舒适是设计的重点。

[黑色统摄篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修 正 前

背景色不足▸①

被放大的精致特写写真因为大面积的白色背景色而显得平淡无奇。写真中五颜六色的色彩也变得黯淡了许多。

色带影响写真的表现效果▸②

在页面下端三分之一处铺设色带是常见的设计手法，但上面案例中艳丽的橙色却抹杀了写真素材本身的颜色。虽然达到了明亮的色彩氛围，但给人一种轻率、不稳重的印象。

缩略图

标题文字颜色使用过多▸③

也许是为了营造轻松、愉快的氛围，标题文字被着以多种色彩。但如此一来，整体缺乏统一性，而且难以阅读，与文字本身内容相比，各部分的颜色成了最醒目的元素。

小标题颜色过于醒目▸④

连图注上方的小标题文字都配以不同的颜色，而且是与底色形成鲜明对比的色彩，过于刺眼，造成图注与小标题之间印象脱节。

制 作 条 件 ● 在不同年龄和性别的人群中，针对受众群体存在多种生活类杂志。 ● 介绍天然食品特写的对页版面。 ● 大胆使用高清晰度写真。

PDG

After

根据理论修改之后!

修正后

黑色背景形成整体统一效果▸①

将背景整体设计成黑色，页面显得更加紧凑，尽显奢华感。标注写真的数字也简约成白色镂空状，在与整体背景的对比中彰显时尚、高档的印象。

文字背景也统一成黑色▸②

与写真背景一致，文字部分的背景也统一成黑色。页面中被拍摄物体的色彩显得更加醒目，特写效果更加突出。

缩略图

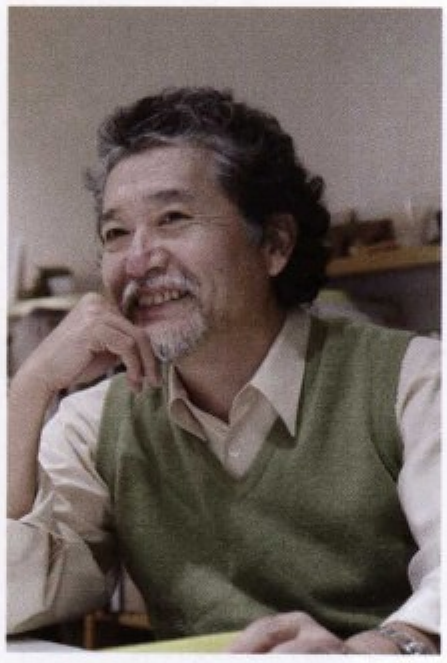
标题中的关键文字使用重点色▸③

标题文字的整体背景为黑色，关键字色彩选用写真中出现的红色。内容提要的文字采用白色镂空设计，只对希望重点表达的文字采用醒目的红色。显眼的位置搭配显眼的色彩，体现出标题应有的醒目效果。

通过白色镂空体现文字的统一效果▸④

细节解说文字都统一为白色镂空的形式。搭配黑色的整体背景，体现出较高的视觉辨识效果。文字与画面背景之间形成鲜明的对比效果。

体现简约、时尚风格的设计作品。

听取冈本一宣先生对于配色理论的理解

冈本一宣先生长期从事报刊杂志的编辑设计工作，此次为我们讲解根据多年经验总结的设计中“运用色彩的本质”。

彩色是没有责任的，首先要求以形象感人

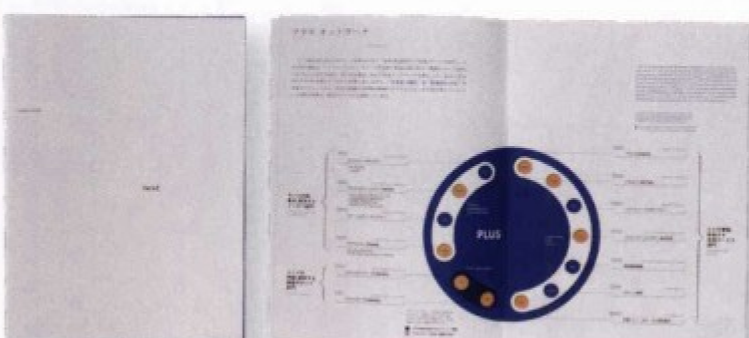
——首先，您认为对于设计而言，“色彩”意味着什么呢？

我认为色彩本身是没有责任的。在很多情况下，形象是非常重要的，一些形象、外形很优秀的绘画作品或写真作品，不需要搭配多余的色彩，保持单纯的黑白双色就足以体现作品的魅力。色彩固然具有增强设计作品说服力的功能，但按顺序来讲，却是最后一个决定因素。当然，通过色彩了解事物是人们认识世界的一种方式，但我却更多地从形象、外形入手。

在媒体上登载写真的主体时，确定写真的结构布局是最初的任务。随后是编辑、整理、搭配必要的文字要素，最后选择合适的色彩。

把握要传达什么样的效果，在充分整理信息的前提下，设计出让人感觉最舒服的形象、外形，同时统筹兼顾文字的版面编排，从视觉角度加以平衡。先确定版面设计的布局、平衡性和形象感，最后再考虑版面的色彩搭配。如果先从确定色彩搭配开始的话，整个工作过程就会很繁琐，给人本末倒置的感觉。

——那么，在选择色彩的时候，有没有一些可以遵循的理论呢？

普拉斯株式会社 企业介绍

发行：普拉斯株式会社

将体现企业色彩特色的蓝色作为设计主题色，各章节图表中选用橙色作为辅助色。整体版面给人生动、活泼的印象。这是一个扩展色相范围的实践范例。

《向往大海》

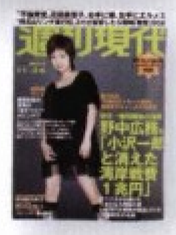
发行：马林企划株式会社 写真·文字：高砂淳二

在设计写真集时，经常会采用加深色彩的表现手法。通过将写真的整体色彩加深、加浓，各种色彩的密度感得以体现。在上面的写真集中，通过加深色彩的表现手法表现蓝色，使人印象深刻。

这是佳能打印机的促销宣传品，一幅立体粘贴画。版面外观如同重要的地图，充分体现了“色彩是没有责任的”这一主题。

《周刊现代》发行：讲谈社

2007年春季开始关注设计新潮的媒体。通过多种颜色的搭配运用，内容文字、标题排版等无不体现出冈本设计理念的精髓。

《花时间》发行：角川杂志事业部

展现各种花草的媒体，写真本身色彩十分丰富。以写真素材的灵活展现为第一考虑要素，力求表达色彩给人的直观感受。

《Francfranc 2007 Autumn/Winter Collection》

发行：BALS

这是Francfranc的商品宣传目录单。通过加重K版，调整整体的印象。突出黑色，可以提高产品的品质感。

首先，配色要以扩展色相范围为宗旨。所以，要充分运用红、蓝、黄三种原色。这本是学过美术的人都应该知道的，但在实际工作中却常常被忽略。

“只用红、蓝、黄三色吗？”也许有人会有这样的疑问。但这三种原色中却包含着无数其他色彩，因此很多情况下，即使是黑白单色的设计版面，我也会考虑符合红、蓝、黄三原色概念的配色。与色彩的明度和纯度无关，将色相有所偏差的不同色彩大体上归纳为三种原色。

之后，根据载体的特质，确定是要体现“精炼考究感”还是“炽热劲爆感”，是要体现“高雅精致感”还是“雍容华贵感”，然后据此设定色彩的搭配比例。就我而言，即使是同一色系的色彩组合，也要考虑色彩的搭配比例。

扩充色相的范围，体现丰满的效果

——所有的色彩都要没有遗漏地使用吗？

是的。使用不同色相的色彩，可以体现丰满的效果。单一色系色彩的运用容易形成荒凉、凄冷的印象，所以互补色、对比色是经常使用的配色方案。

在同一色系的色彩组合中加入互补色，可以使人感受到色彩的温度。要表现出触动人心的设计

《阿斯库鲁商品宣传目录单 2007 秋 · 冬季号》

发行: 阿斯库鲁株式会社

这是一本包括了从文具到家具，范围很广的商品宣传目录单。色彩的搭配与选用兼有信息整理和要素设计两方面的作用，大量使用原色，体现了冈本先生追求的“诉求效果”和“强有力的原色表现力”。旨在打造“成功的商品宣传单”，视觉效果清晰明了，设计理念简单易懂。

效果，就要使色彩尽量丰满，扩充色相的范围。

实际上，即使在色相差异没有红、蓝、黄三原色那样明显的情况下，色彩也是可以进行分类的。设计师、绘图人员以及任何心思细密的人都可以在这一点上区分色彩的使用方法。

总之，扩充色相的范围，充分展现12种色相的设计方法，可以使设计作品具有丰富的表现效果。

——最近的流行设计似乎是将色彩数量控制在最少的范围内。

是的，这样的设计作品总会让人感觉温度比较低。与此相关的是，我发现最近15年来，蓝色被越来越多的人所感知。在计算机等数字世界中，蓝色是非常有吸引力的色彩。因此，大家对蓝色比较认同。这种倾向还在继续，但最近也正在发出一些新变化。这种对色彩的感觉是与时代、社会的景气程度密切相关的。

——这么说，根据时代不同，大众喜爱的色彩也在不断变化。

尽管不同的时代人们对色彩的认识会有所变化，但运用原色搭配其他色彩的方法仍然是最易打动读者的组合搭配。色彩越素雅，所形成的视觉冲击效果就越弱。

喜欢素雅的色彩还是时尚的风格，这与个人的文化程度与心灵修养是密不可分的。在尽可能面向大多数人传递一种信息、营造一种印象时，通过明了化的原色、互补色等配色方案可以提高信息传递的速度。

从这个角度来讲，很多人会认为淡雅的色彩是“美”的。这并不矛盾，虽然画面失去了原色的力感，但增加了凝炼与素雅。

——那么，冈本先生您认为什么样的色彩才是美的呢？

这是一个经常被问到的问题。即使是浑浊的色彩，通过不同的组合搭配也可以给人熠熠生辉的印象。因此，所有的色彩都是美丽的。我认为，根据不同的方法，所有的色彩都可以被表现得很美。我经常会选择富于变化和节奏感的配色。

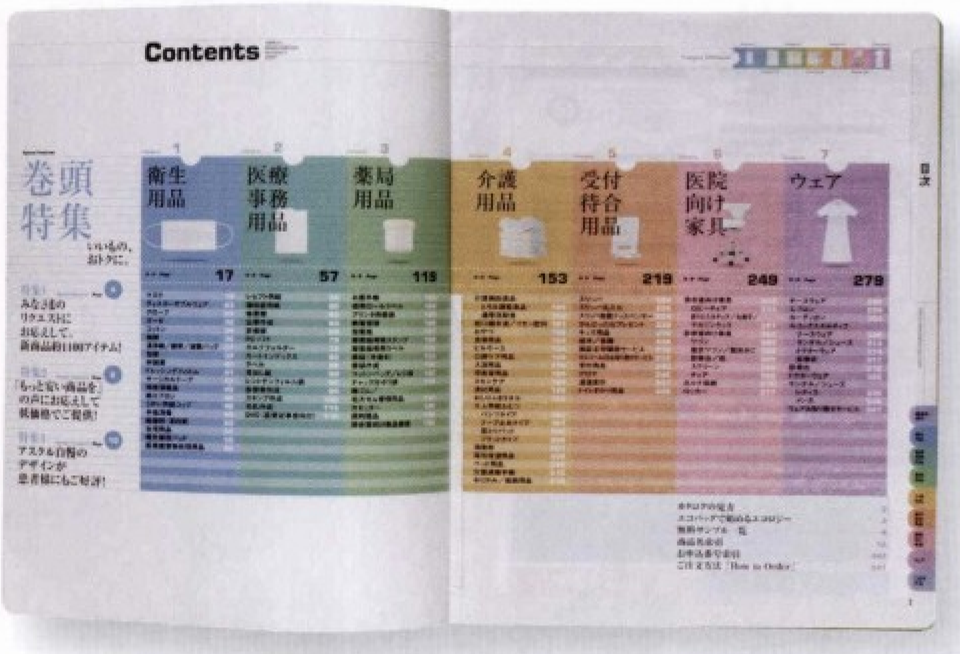

《阿斯库鲁 医药 & 护理类商品宣传目录单 2007 秋 · 冬季号》
《阿斯库鲁 医药类商品宣传目录单 NO.2》

发行：阿斯库鲁株式会社

这是与医疗机构、护理设备相关的商品宣传目录单，色相范围虽然很广，但整体营造出一种富于清洁感和高雅感的淡雅色调。医疗护理器具的展示，给人留下专业、卫生的印象，深蓝色增加了商品的可信赖感。

培养色彩感，对于绘画而言十分关键

——您的色彩感是如何形成的呢？

我觉得成长环境会对人的色彩感产生很大的影响。我的家乡在九州长崎，那里和北方的寒冷地区相比，环境和大海的颜色都是截然不同的。我之所以喜欢五彩缤纷的颜色，喜欢富于变化和节奏感的配色，可能就是受到具有丰富文化、历史背景的家乡的影响。虽然我的作品中也会出现色彩比较少的设计，但灰色等无彩色基本不会出现。

当然，不经常使用黑色和灰色也是考虑到这种无彩色与媒体宣传的目的不相符。对于媒体而言，只要存在传递信息的功能，明快的“闪色”和“华丽色”是最容易被大家接受的。

——年轻的设计师要想掌握这种色彩感的话，需要怎样学习呢？

事先掌握一定程度的理论知识是十分必要的。例如关于色彩对心理的影响等，设计师如果没有理解色彩的基本理论，是很难理解的。

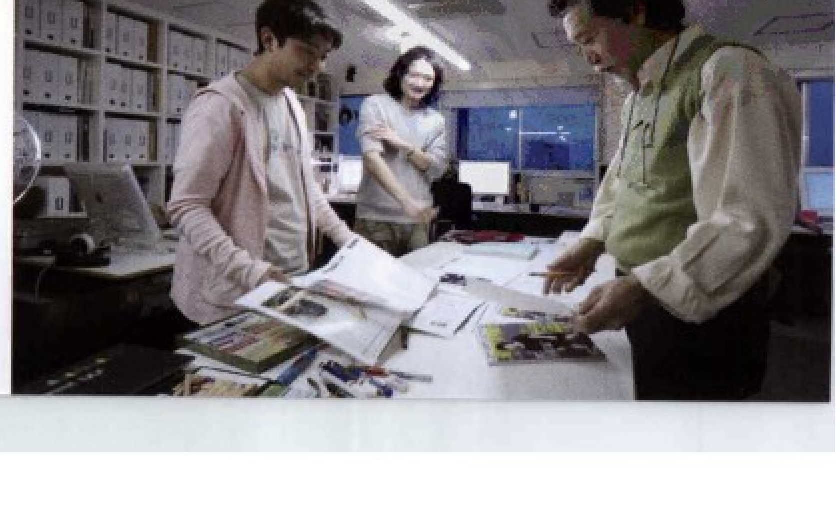
学生时代的大量绘画练习磨练了我的色彩感以及对配色效果的把握。

另外，面对日常生活中见到的色彩表现时，想一想，如果是自己的话，该如何表现呢？如此一来，生活环境就成了无处不在的训练场。只有在这种不断摸索中能够享受到快乐的人，才有可能成为真正的设计师。

冈本一宣

Okamoto Issen

1951年出生于长崎，毕业于武藏野美术大学。
1979年成立冈本一宣设计事务所。
以报刊、杂志等媒体的编辑设计为中心，从事艺术指导和设计工作。
另外，负责制作与企业CI、VI相关的概念广告，以及其他广告设计。

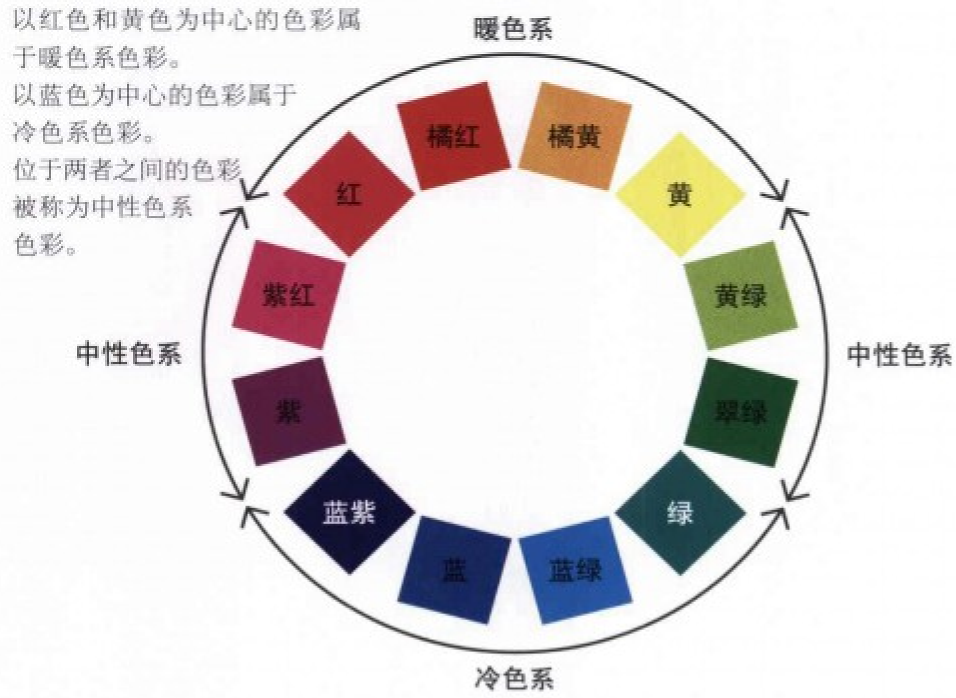
带有暖意的活跃印象

暖色系的色彩可以使人感到温暖，冷色系的色彩可以使人感到寒冷，这一规律普遍适用。在配色中应理解这一规律，并掌握在具体情况下能使画面更具表现效果的方法。

具体色彩所代表的具体含义并不是全世界共通的，会因文化、传统和风土人情而异。但是，人类遗传基因中总是存在一些共通的物质，色彩给人的感觉也不例外。

最具代表性的就是能使人感受到温暖的暖色系色彩和使人感受到寒冷的冷色系色彩。如色相环中的红色、橘红、橘黄、黄色等暖色系的色彩总能够给人留下深刻印象，体现出画面喧嚣华丽、精力充沛、充满活力的感觉。在传递美味可口的印象时，暖色系色彩也是很具效果的。

●JIS色相环关于暖色系色彩和冷色系色彩的分类

红色是彰显热情的色彩，给人留下强烈的印象，刺激人的情感

信号灯的红色、唇膏的红色、广告传单标题价格的红色以及交通标示的红色等都是纯度最高、色调鲜明的红色，是最能刺激人类情感的色彩，具有使人兴奋、脉搏跳动加快的功能（据说心脏不好的人最好不要使用红色的窗帘或壁纸）。在产品设计的统计中，红色的同类商品往往最受欢迎。其中，像火焰一样的鲜红色和像血液一样的暗红色更受欢迎。

高纯度红色的特征基本不受形状、材质的影响。面积越大，视觉冲击效果越强。当要用红色的文字、红色的背景、红色的轮廓等营造强烈印象时，鲜艳的红色无疑是最佳的选择。

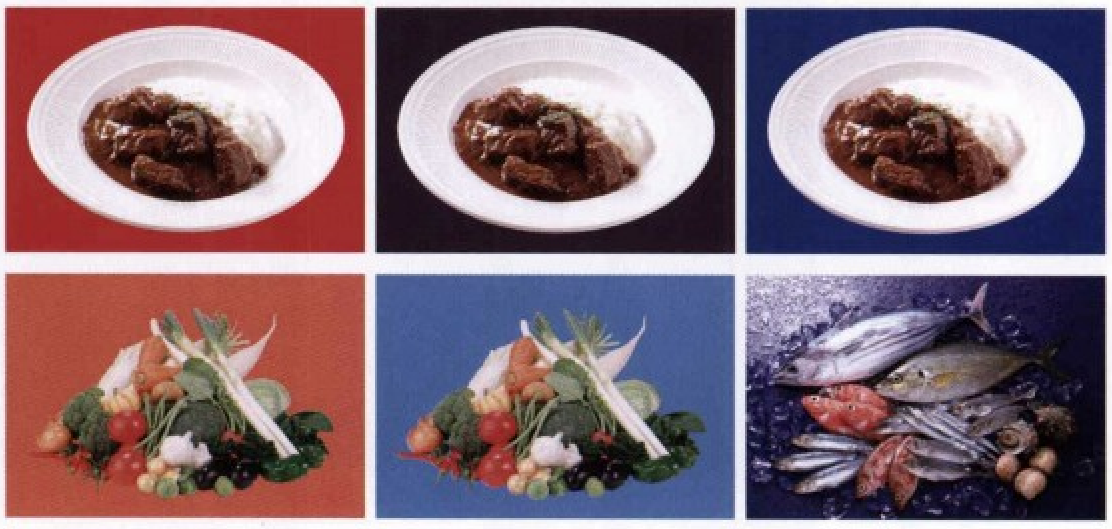
嘴唇的红色、火焰的红色、水果的红色和跑车的红色。
类似的红色存在于日常生活中，有助于我们形成对红色的认识。

衬托料理的红色，暖色系色彩有增进食欲的功能

暖色系色彩可以使料理、食材看起来美味可口，有增进食欲的功能。在以料理为背景的画面中，搭配运用红色和黑色是配色理论中的基础。两种色彩都可以衬托料理，增进读者的食欲。

如果搭配冷色系的色彩，效果则恰恰相反，会起到使人食欲减退的心理效果。将暖色系色彩和冷色系色彩分别作为料理的背景色，效果一目了然。据说，内部装潢是冷色系的饭店生意不会红火。

但是，冷色系的色彩可以使食物显得很新鲜，适用于介绍蔬菜、鱼等食材。在表现食材和料理时，区分搭配暖色系和冷色系的色彩十分关键。

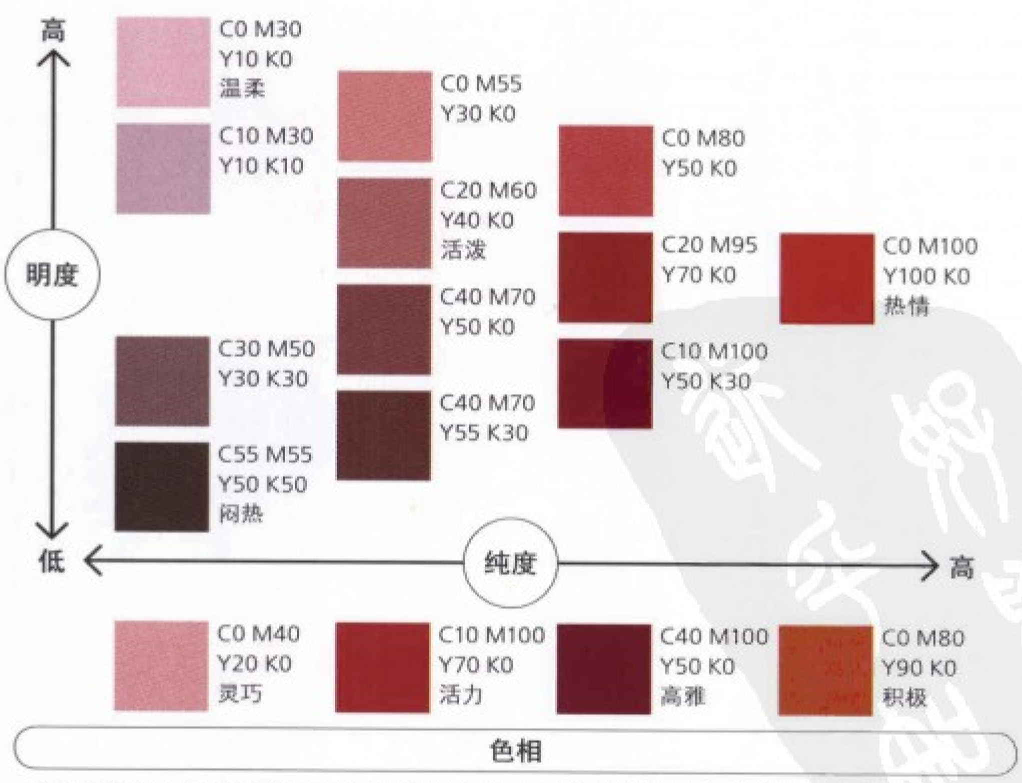
表现食材和料理时，暖色系和黑色是基本色。
通过鲜明的对比，突出美味的印象。
白色增加清洁感，蓝色体现新鲜感。
肉类例外。

营造热情、温暖、优雅、时尚、活泼、可爱等不同印象

同样是暖色系色彩，明度、纯度、色相不同，给人的感觉也不尽相同。

比如，色彩体现温度感。明度提高，色彩则由"热"到"暖"，明度下降，色彩则由"热"到"闷热"。因此，在表现南国风情时，往往搭配明度较低的暖色系色彩。

暖色系的红色是象征女性的颜色，冷色系的蓝色则是象征男性的颜色。色相环中接近橙色、黄色的颜色给人"温暖"、"温和"的印象，接近紫色的颜色则给人"优雅"、"时尚"的印象。而粉色系色彩则体现"活泼"、"可爱"的感觉，主要用于年轻女性。因此，受众群体的年龄越大，所用红色的纯度往往越高。

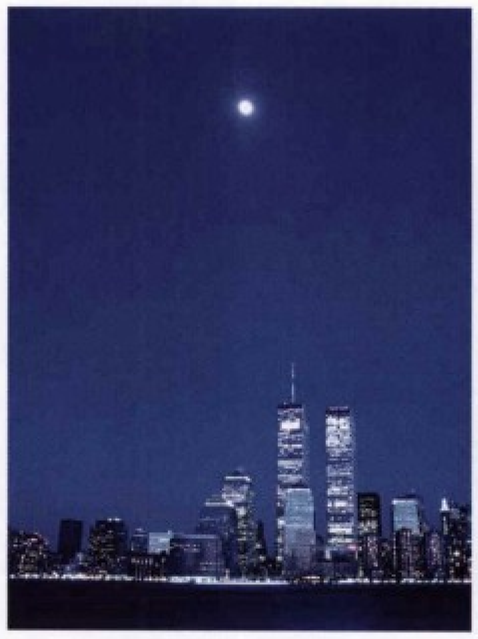
暖色系的红色由于明度、纯度、色相的不同，给人的印象也会有所区别，如上图所示。

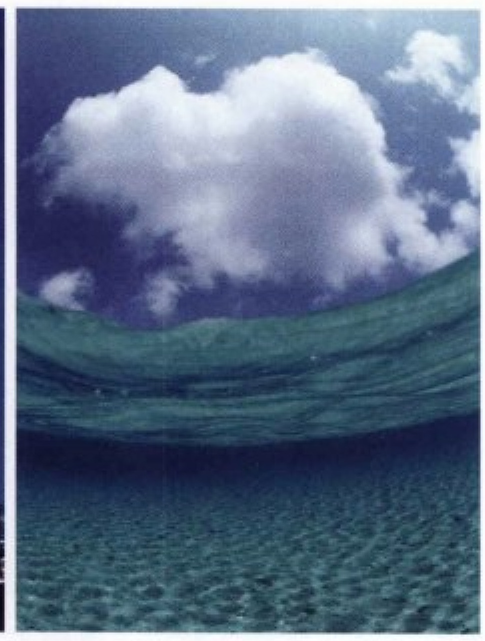
寒冷、阴暗的同时体现镇静感和清凉感的色彩

冷色系的色彩在给人留下寒冷、阴暗等印象的同时，还能够使人镇静，适合表现都市的夜，以营造健康、清新、新鲜的感觉。

与暖色系相对，冷色系中的蓝色往往使人感到寒冷和阴暗。红色系的色彩可以作为刺激人类情感的刺激色，而蓝色系的色彩和绿色植物一样，具有净化人的心灵、使人镇静的功能。希望在兴奋状态下工作时，房间配色应选用红色系的色彩；希望在有条不紊的状态下工作时，房间配色应选用蓝色系的色彩。

降低冷色系色彩的明度和纯度后，夜晚安宁、寂静的感觉以及都市特有的“冰冷”印象油然而生。相反，提高冷色系色彩的明度和纯度后，夏日晴空和映照着阳光的海水，以及清爽、健康的印象则会随之产生。

冷色系的蓝色在表现都市夜晚“冰冷”印象的同时，也可以营造出夏日阳光所特有的透明感和清新、爽快的健康印象。

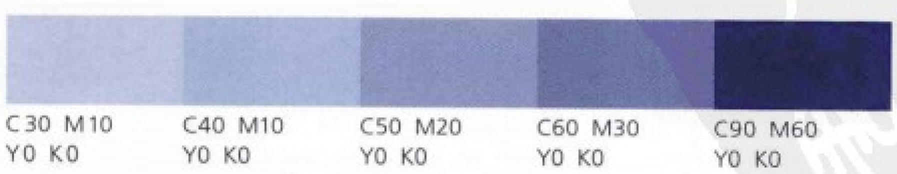
晶 晶亮的透明感、丝丝凉的清凉感以及冰爽的感觉

冷色系色彩给人的寒冷、阴暗感觉可以转变为夏日清凉、清爽的感觉。冷色系是属于夏季的色系。在掺杂有绿色的蓝色和纯度较高的蓝色中加入白色，可以展现强日光照射下湛蓝色的海面。

明度较高的蓝色给人健康、明快、清洁的印象。在配合表现健康食品、诊疗所、治疗诊断器具时，这种蓝色是必不可少的。

右图是浸入冰水中的饮料瓶。只是瞥一眼，就能感受到那股夏日冰爽的感觉。再与白色或对比度较高的色彩搭配，新鲜、健康、清爽、舒适的感觉瞬时生成。

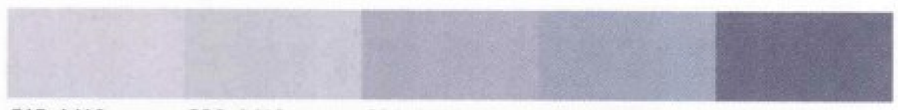
富于冰爽感和清凉感的配色图例。

稳定人的情绪，营造温和、安逸的氛围

将冷色系中的蓝色明度提高，纯度降低，此时的配色效果可以使心情平静。体现现代都市感的室内装潢配色可以朝这个方向努力。以白色、蓝灰色为主，在局部增加具有互补色效果的橙色或黄色系色彩。如此一来，体现安静感和清凉感的蓝色就显得更加醒目了。

与暖色系的红色相对，冷色系的蓝色和绿色明度越高，纯度越低，就越接近自然色，越有质感，能够体现优雅、高档的配色效果。

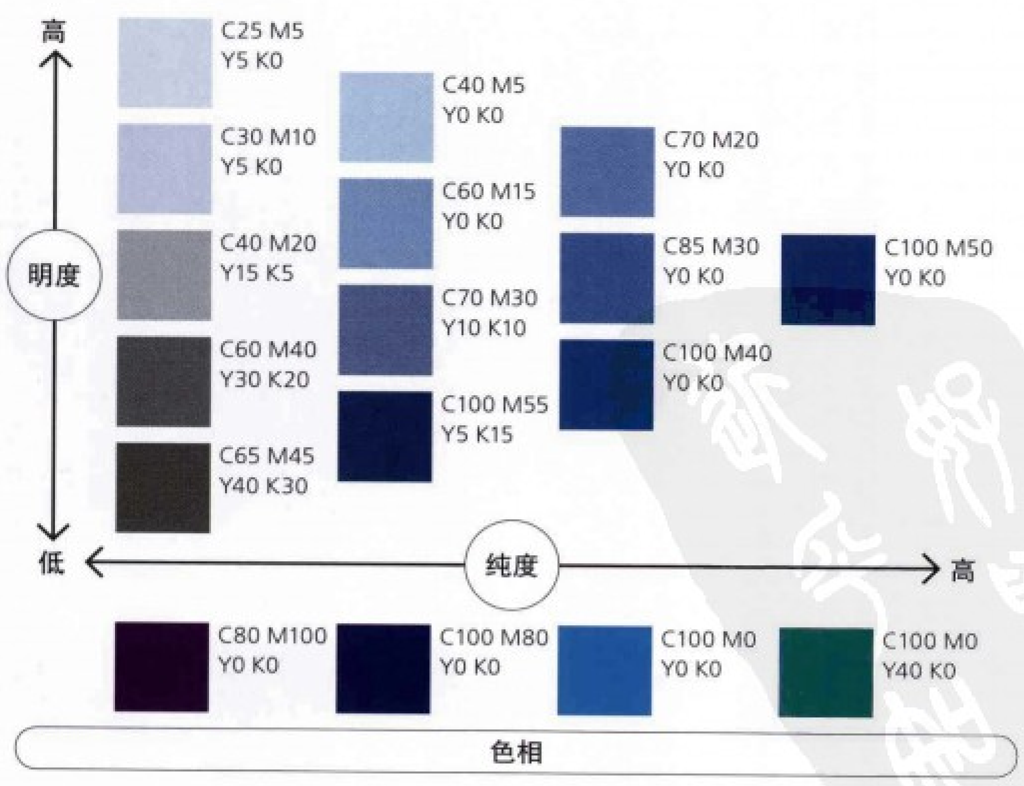
体现冷色调、都市感的配色图例。添加淡淡的黄色是配色的重点。

从都市夜的感觉到清爽、温和、安逸的印象

如右图所示，冷色系的代表色蓝色由于纯度和明度的不同，呈现出不同的色相差异。

纯度越高，清凉感、清爽感就越强；纯度越低，安静、沉静、冷漠的都市夜晚的感觉就越强。另外，明度越高，温和、安逸的印象越强烈。

从色相角度来看，如果接近绿色，容易使人联想到翡翠绿色的海洋，感受到自然的清凉感和爽快感。相反，如果接近紫色，就会成为充满神秘感的、富有内涵深度的艳丽色彩。

感受成人的色彩和儿童的色彩

明度、纯度都较低的配色营造都市成人的印象，
明度、纯度都较高的配色营造快乐、明朗的儿童印象。

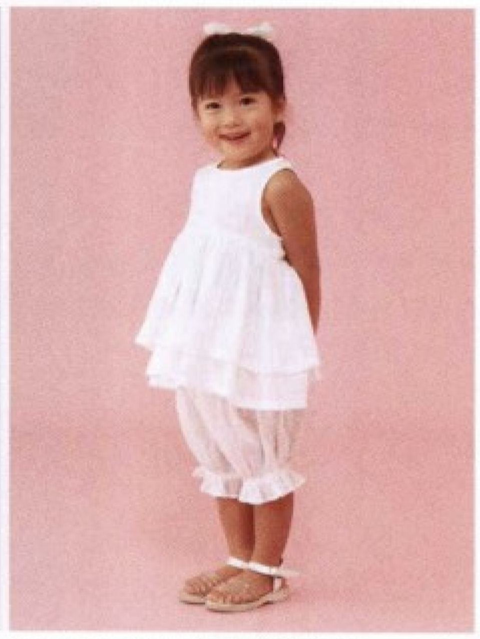
体现成人印象的配色往往以暗色调为主，纯度较低的灰色也包含其中。接近无彩色的色相可以给人一种潇洒、雅致、时髦的感觉。

体现儿童印象的配色往往以浅色调为主。

所谓的婴儿蓝（淡蓝色）、婴儿红（淡桃红色）是指浅色调的蓝色和红色。要表现快乐、可爱的形象时，红、黄、绿、蓝等色彩会经常用到。其中，粉色是代表女孩的基本色。

暗色调与都市风景十分契合。

浅色调的粉色是女孩子的代表色。

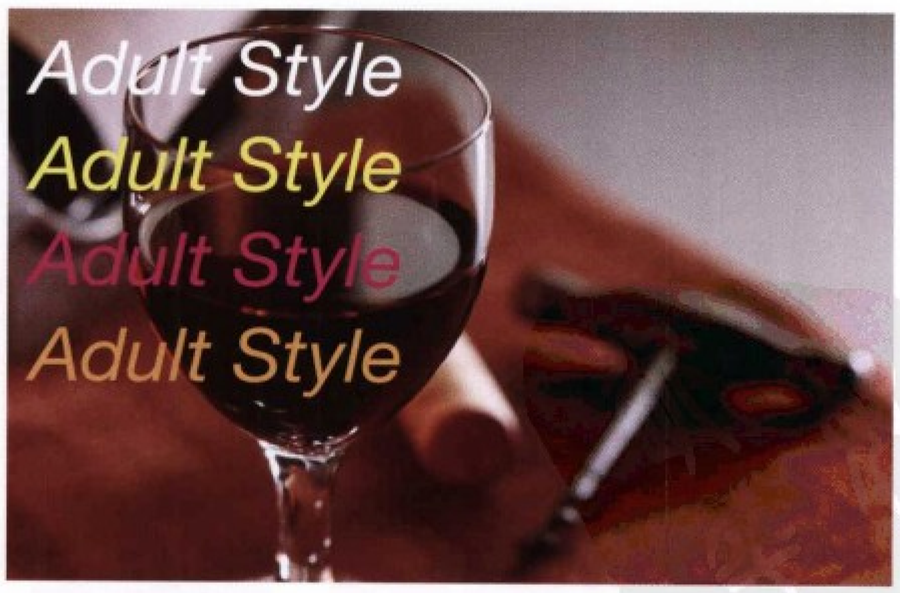
在暗色调中展现高雅的都市成人氛围

高雅的都市成人氛围与暗色调和灰色调配时十分契合。女性应以红、紫红、紫色等色相为中心，而男性应以冷色系的蓝色色相为中心。

为迎合商务人士的品位，应在深蓝色和藏青色中融入明度较高的灰色，给人事业有成的印象。茶色系的色彩可以营造时尚而不失沉稳的感觉。

人们的年龄越大，往往越喜欢纯度较低的自然色彩。在这一点上，日本人表现得尤为突出，经常使用可以感受到幽静、孤寂的配色。

一般来讲，选用纯度较高的色彩作为关键色，可以进一步衬托出成人的印象。

C10 M60 Y20 K0	C75 M50 Y55 K10	C40 M85 Y30 K5	C85 M70 Y40 K5	C70 M85 Y95 K5

感受成人世界的暗色调配色图例。

具有较高明度和纯度的色彩组合，营造儿童氛围

将明度、纯度都比较高的多种色彩搭配运用，可以营造属于婴儿、儿童的氛围感。面对婴儿，尤其要通过浅色调色彩的组合搭配使他们感受到“甜”的滋味。当然，婴儿自身并不具备这种辨别微妙色彩的能力，这一点主要还是取决于周围成人的印象。

面对年纪稍长的孩子，中等明度、较高纯度的原色就成为配色的中心色了。同样，与其说这是孩子喜欢的色彩，不如说这是成人眼中属于孩子的色彩。儿童世界中也存在流行色，而且最近儿童色彩越来越趋向于追求素雅时尚的成人色调。

C0 M5 Y75 K0	C0 M20 Y50 K0	C40 M0 Y5 K0	C30 M0 Y55 K0	C65 M5 Y30 K0

强调面向儿童的浅色调配色图例。尽可能使用多种色彩是表现的重点。

排除甜蜜感的成人感配色、明快而充满活力的儿童感配色

右侧上图是明度、纯度都较低的、能够体现成人感的配色图例。每一部分都包含着黑色，排除了属于儿童的甜蜜感效果。如何运用原色以及明度较高的重点色成为关键。

下图是体现婴儿、儿童印象的浅色调配色图例。浅色调色彩可以营造甜蜜感效果。一旦与原色搭配，就能形成明快、活跃的氛围。

原色对于文化底蕴不深的儿童来讲是很敏感的。无论是浅色调配色，还是原色配色，很大程度上讲，都属于成人对儿童印象配色的影响。

C20 M20 Y100 K50	C20 M60 Y100 K50	C20 M100 Y100 K50	C20 M100 Y40 K50	C40 M100 Y20 K50
C80 M100 Y20 K50	C100 M80 Y20 K50	C100 M20 Y20 K50	C100 M20 Y60 K50	C80 M20 Y100 K50

作为成人感代表配色的暗色调配色图例。
男性以蓝色系为中心，女性以红色系为中心。

C0 M0 Y30 K0	C0 M30 Y30 K0	C0 M30 Y10 K0	C0 M30 Y0 K0	C10 M30 Y0 K0
C30 M30 Y0 K0	C30 M10 Y0 K0	C30 M0 Y0 K0	C30 M0 Y30 K0	C10 M0 Y30 K0

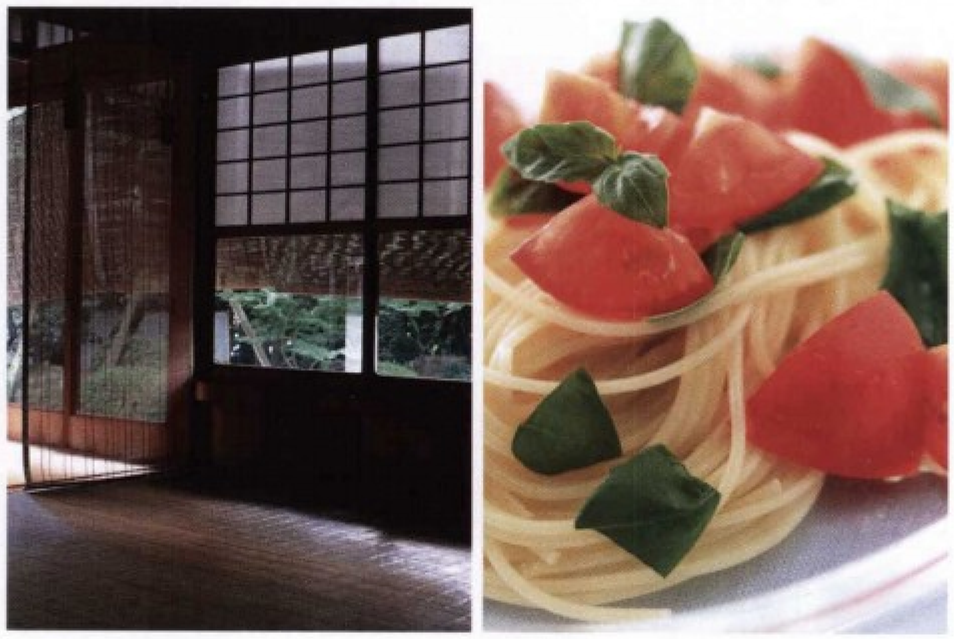
体现婴儿、儿童印象的浅色调配色图例。

PDG

传递国家、地域和文化印象的配色

各个国家、地域的文化，通过国旗、服饰、菜肴、风景等的特定色彩搭配，给人留下鲜明而深刻的印象。应尽量掌握能够体现这些国家和文化特色的配色。

特定的配色类型在这里是指可以让人联想到特定的国家、地域、文化和风土人情的色彩组合。例如，在表现日本特有的"恬静"、"幽静"印象时，通过配色，版面上应散发出一种沉稳、平静、和谐的感觉。绿色、白色、红色组合搭配，与意大利文化风格、料理颜色十分吻合。这种感觉来自于儿童时代对各个国家的风景、国旗、民族服饰、料理等的认知与记忆。一看到这种色彩和相应的配色，相关记忆便自然复苏。在版面中需要处理国家、地域的图像时，能否灵活运用这些记忆中的配色是十分关键的。

在表现日本特有的"恬静"、"幽静"印象时，应搭配纯度较低、富于乡土气息的色调。相对的，绿色、白色、红色的组合在表现意大利料理时恰到好处。

感受日本的特色：浓妆艳抹中黑、白、金的组合；表现恬静、幽静效果的配色

体现日本特色的配色大体可以分为以下三类：

1. 紫红色、深绿色、蓝色、金色等，在祭祀活动和寺庙中经常可以见到这些五颜六色的高纯度配色。尽管是祭祀等特殊用途的色彩，但却是令人难忘的色彩组合。

2. 仪式典礼中经常用到的紫色、蓝色、红色、黄色、白色和黑色等配色，日常很少有机会大量见到，却是历史、传统活动中经常出现的配色，已经渗入日本人的潜意识中，体现高贵感。

3. 以和服、绸缎、陶瓷器、漆器等工艺品为代表的、能够体现恬静、幽静印象的配色。基本都属于纯度较低，具有乡土气息的色调。

前两组色彩搭配在降低纯度后，成为体现现代日本印象的配色。

体现传统和谐理念的配色图例。纯度高，大胆使用金色和白色。

●浓妆艳抹的配色

C0	C90	C10	C95
M85	M100	M45	M0
Y100	Y70	Y100	Y85
K0	K0	K0	K60

●仪式典礼中常见的配色

C50	C90	C10	C0	C0	C0
M85	M70	M90	M15	M0	M0
Y0	Y0	Y95	Y100	Y0	Y0
K0	K0	K0	K0	K0	K100

●恬静、幽静印象的配色

C75	C25	C75	C10
M40	M30	M55	M20
Y20	Y55	Y80	Y20
K20	K15	K10	K10

●现代日本印象的配色

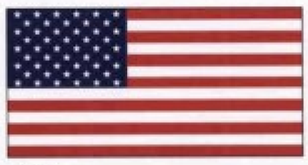
C60	C50	C70	C20
M0	M35	M60	M25
Y10	Y70	Y40	Y50
K35	K10	K40	K10

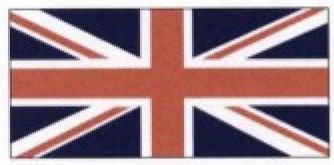
通过服饰的图案、国旗的配色体现国家的文化和传统

说起能够体现国家、地域、文化的色彩，恐怕最先想到的就是一个国家国旗的配色了。美国星条旗、英国的联邦米字旗，法国和意大利的三色旗等，国旗的配色都与国家、民族、文化的特色紧密相连。

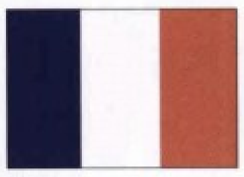
代表料理，传统服饰的图案、款式，土地的颜色等，都可以构成体现国家文化特色的配色。这些元素在日常生活中经常会见到，分别与特定的国家、地域相结合。在版面中需要处理国家、地域的图像时，在采访写真中挑选出多张令人印象深刻的照片，从这些素材中寻找基本色的方法经常在设计中采用。这样更加有利于设计出富有表现力的版面。

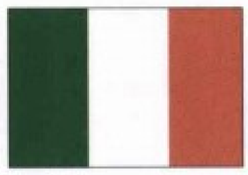
●代表国家国旗的配色

美国

英国

德国

法国

意大利

墨西哥

与各个国家、地域、文化相结合的配色在料理、服装、人文、风景等方面都有所表现。

简单的方法——掌握各国传统色的配色

在染色或者工艺品制作过程中产生的，在某个国家或地域一直流行的色彩可以被称为该国家、地区的传统色。通过传统色的展现，可以使人马上回想起对该国家、地区的印象。

人工染料发明之前，自然界就存在很多色彩，传统色往往取自于草木、果实等动植物以及岩石矿物等自然物质，而且名称经常取自花、鸟等动植物的名称，有些甚至是食物的名称。各国家、地域的风俗习惯、自然景色各不相同，传统色可以深刻反映国家、地域特有的文化和历史特色。通过传统色的研究，加深对历史、文化的了解与学习是一件很有趣的事情。

●日本的传统色

C15	C10	C25	C60	C10
M0	M40	M40	M15	M70
Y5	Y20	Y65	Y30	Y80
K40	K0	K5	K0	K5

●美国的传统色

C80	C15	C100	C10	C20
M0	M100	M60	M20	M0
Y60	Y70	Y10	Y90	Y5
K45	K10	K20	K10	K5

●英国的传统色

C0	C30	C90	C80	C55
M20	M100	M55	M50	M0
Y65	Y60	Y100	Y0	Y85
K40	K55	K30	K50	K45

●法国的传统色

C90	C0	C50	C0	C95
M95	M85	M60	M5	M55
Y95	Y35	Y100	Y100	Y0
K10	K0	K0	K0	K0

●中国的传统色

C55	C0	C90	C5	C70
M0	M40	M0	M90	M80
Y40	Y90	Y30	Y100	Y0
K10	K5	K0	K0	K0

●亚洲的传统色

C80	C85	C0	C0	C15
M30	M85	M100	M35	M5
Y70	Y60	Y90	Y100	Y5
K20	K10	K0	K0	K5

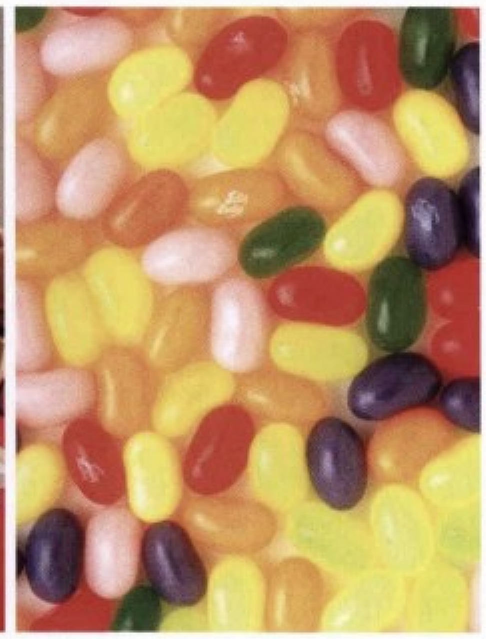
传递华丽、快乐印象的配色

传递华丽、快乐印象的配色应以暖色系色彩为中心，并突出冷色系色彩的局部效果。尽可能扩大色相范围，并确定为鲜艳明亮的色调。

通过右侧写真我们可以清晰地看出，传递华丽、快乐印象的配色应以暖色系的色彩为中心，增加色彩的数量。以接近纯色的明快色调和浓重色调为主，选择纯度较高的色彩。

多种鲜艳的色彩搭配在一起可以产生强烈的视觉冲击效果，也可以表现简约的主题。如果再搭配复杂的插图或文字说明，华丽、花哨的印象将得以进一步提升。即使有些许凌乱的感觉，对整体版面的影响也不大。

以暖色系纯色为主的多色相组合，营造热闹、华丽的氛围。
通过配色表现出儿童的快乐。

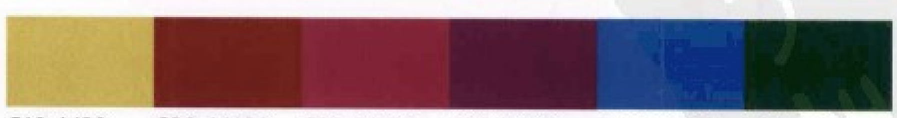
演绎华丽感和平衡感的彩虹色

这是运用多种色相体现华丽感的代表图例，其中彩虹色效果较为突出。类似这种当多种色彩同时出现在画面中的情况，色相浓淡层次的统一是十分重要的。

另外，彩虹色中包括了色相环上的大部分颜色，具有平衡感和稳定感，适合表现热闹、明快、欢乐的感觉。

右图中运用鲜艳的色彩营造明快、愉悦的氛围。而如果色彩在柔和的浅色调中统一的话，则会形成和谐、优雅的印象。

C10 M20 Y100 K0	C30 M100 Y100 K0	C20 M100 Y30 K0	C50 M100 Y20 K0	C100 M20 Y0 K0	C90 M20 Y100 K0

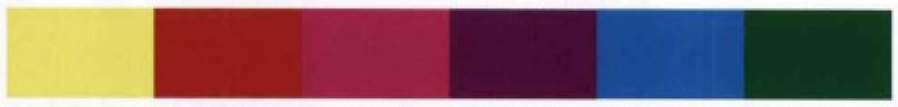
选用鲜艳色调的彩虹色图例。
热闹中不失秩序性与安定感的画面。

白色背景色衬托出鲜艳的有彩色

在各种色调中，鲜艳的色调无疑是最强有力的色调。为了最大限度地表现某一种颜色，将背景色设定为白色是很有效的方法。白色本身是无彩色，在衬托鲜艳的有彩色的同时，缓和了各种色彩之间的冲突。如右图所示，在白色背景的衬托下，五颜六色的文字显得更具可读性。

另外，与白色相同，选用黑色和灰色做背景时，画面会产生同样的效果。但是，在表现快乐和热闹的感觉时，白色是提高整体画面明度效果的最佳选择。但在画面出现多种色彩时，为突出成人世界的高档感，黑色可以作为背景色的第一选择（参照P.40）。

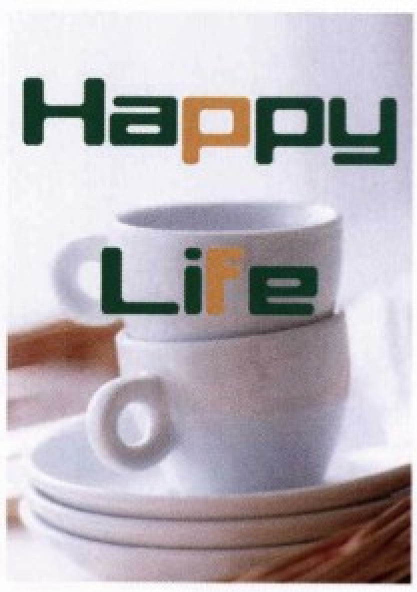
C0 M0 Y100 K0	C0 M100 Y100 K0	C0 M100 Y0 K0	C50 M100 Y0 K0	C100 M0 Y0 K0	C100 M0 Y100 K0

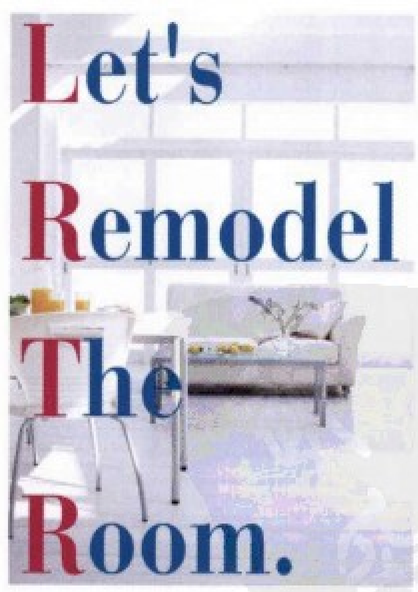
文字设计成五颜六色的形式时，背景色最好选择白色。
白色使版面整体显得更加明亮，同时提高了文字的可读性。

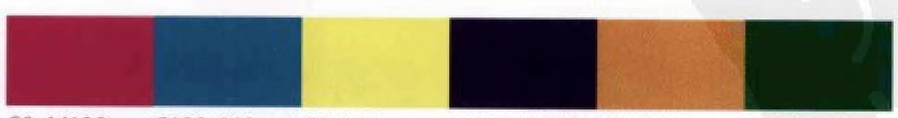
铺满高纯度色彩，营造热闹和刺激的氛围

如右图所示，即使是简约、柔和色调的写真，通过铺满五颜六色的字母，也可以给人留下热闹、快乐的印象。当写真素材本身表现力不足，或者视觉冲击效果不足时，往往可以采用这种技巧，从而使杂志版面的样式变得更加多样化。在细长的字母上着色，各种色彩的面积都不大，给人时尚、高级的印象。

此时，文字既是设计要素，同时又是画面的主题图案。

C0 M100 Y0 K0	C100 M0 Y20 K0	C0 M0 Y100 K0	C90 M100 Y20 K0	C0 M50 Y100 K0	C100 M0 Y90 K0

背景的色调和色彩可以衬托画面中其他高纯度的色彩。
色彩搭配体现整体的平衡效果。

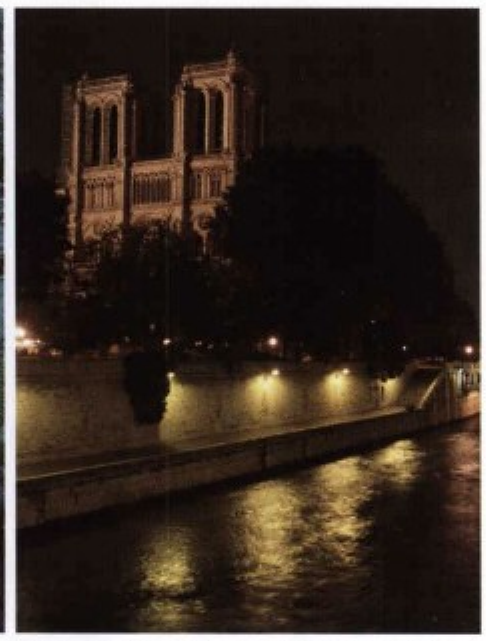
传递沉着、安逸印象的配色

具有镇静和疗伤效果的配色，传递沉着、安逸的印象。
是具有广大受众的媒体配色。

在表现平静安逸的印象时，经常会选用没有刺激感、缺乏变化的柔和配色。降低色彩的对比效果，保证色相和色调的统一，这是传递沉着、安逸印象的基本要点。

应尽量避免出现过于鲜艳、明快、粗犷的色调。以具有平定情绪、抚慰心灵效果的蓝色、绿色等冷色系色彩为中心展开配色，放松、沉静的感觉自然流露出来。选用红色、橙色等暖色系色彩，则会给人留下温暖、舒适的印象。

由同色系或者类似色相构成的对比效果不明显的配色画面，可以产生平静安逸的印象。暗色调或者灰色色调可以进一步强化这种氛围。

稳定情绪的冷色系配色

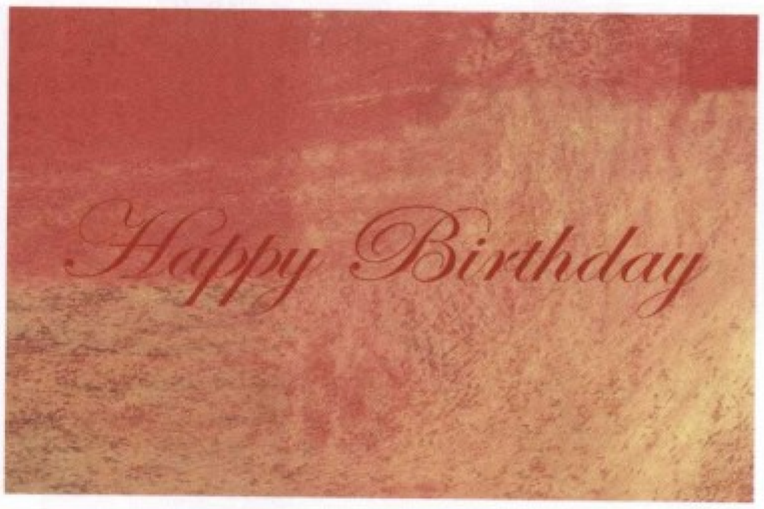
画面整体统一于浓淡不同的绿色中，文字着土黄色。写真本身局部存在一定的明度差，但由于色相的统一，画面整体传递出稳健、悠然的感觉。

画面中的色彩相近或者属于同一色系是确保能够产生平静、安逸印象的根本。通过色相相近的配色组合，营造出自然、和谐的氛围。明度、纯度上不应有太大的变化，在整体上把握统一的效果是关键。

蓝色具有稳定情绪的功能，绿色具有抚慰心灵的功能，冷色系色彩的搭配可以使人的情绪趋于平静。在暗色调中统一，则体现厚重、雅致感；在明快色调中统一，则体现清新飘逸的潇洒感觉；在灰色等中间色调中统一，则体现充满神韵、富于内涵的感觉。根据目标群体的年龄、性别，设计搭配不同的色调即可。

C70	C80	C50	C20	C100	C90	C100	C60	C50	C40	C50	C70
M0	M40	M0	M30	M70	M40	M80	M20	M10	M0	M0	M30
Y70	Y70	Y40	Y80	Y20	Y0	Y0	Y0	Y0	Y20	Y10	Y0
K0	K0	K30	K0	K10	K10	K10	K10	K0	K0	K0	K0

温暖雅致的暖色系配色

沉稳而充满暖意的色调配色图例。
虽然局部颜色较深，但整体效果丝毫不显沉重，反而让人感到温暖与雅致。

运用暖色系色彩时，同样应避免出现过于鲜艳的色彩和对比色。同一或相近的色相搭配在一起，可以展现安详、稳重的印象。

在明快的色调中可以给人稳重的印象。在暖色系色彩中，确定画面整体色调为中间色调或暗清色调时，则进一步强调出温顺、宽厚的感觉。画面中充满暖味的色彩，而不设定重点色，则可以展现朦胧的氛围。

将橙色、黄色的纯度降低，形成茶色、浅褐色，这两种色彩可以展现沉稳而有韵味的朴素感觉。与冷色系色彩所体现的娴静印象相比，暖色系配色还可以使人感受到一丝丝暖意。

C20 M90 Y100 K0	C0 M40 Y100 K0	C10 M80 Y80 K0	C30 M80 Y60 K0

C20 M90 Y100 K0	C40 M100 Y100 K0	C80 M100 Y100 K0	C20 M40 Y100 K0

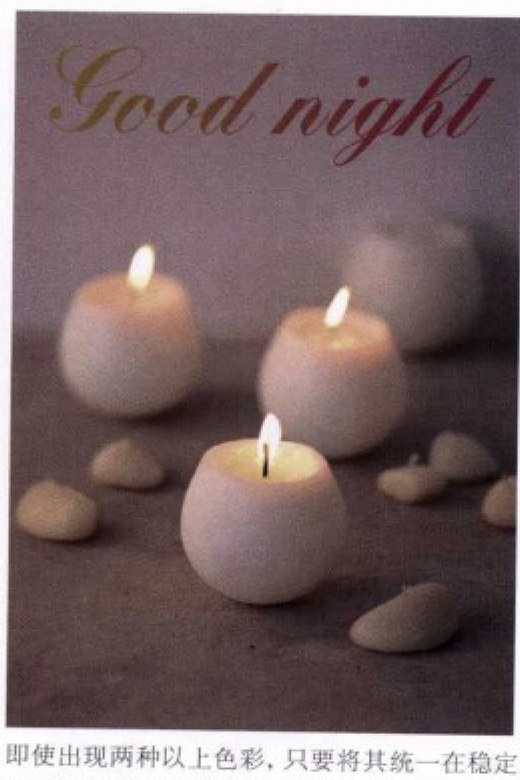
C0 M70 Y50 K0	C0 M40 Y50 K0	C0 M50 Y50 K0	C0 M50 Y0 K0

利用色相的浓淡变化实现多色配色

到目前为止，前面介绍的图例基本都要求尽量缩小色相差，或者减少变化，但是如果遇到需要多种色相同时出现，又要传递稳重的印象时，又该怎么办呢？

此时，掌握色相的浓淡变化技巧（层次感配色，参照P.176）是最有效的方法。色彩逐渐变化，体现层次感，多种色彩也能够体现出有秩序的稳定印象。静止的图像体现出节奏感，动中有静，静中有动。明度、纯度同样受到浓淡分布的影响。即使使用色相相差很大的颜色，通过层次感配色技巧的运用，不同颜色之间的差异也可以得到适当的中和。

无论色相如何，整体画面在暗色调中统一即可。

C20 M40 Y100 K50	C20 M80 Y100 K50	C20 M100 Y60 K50	C40 M100 Y20 K50

C90 M30 Y100 K0	C50 M30 Y100 K0	C30 M50 Y100 K0	C30 M90 Y100 K0

C30 M50 Y30 K0	C30 M50 Y50 K0	C30 M30 Y50 K0	C60 M40 Y60 K0

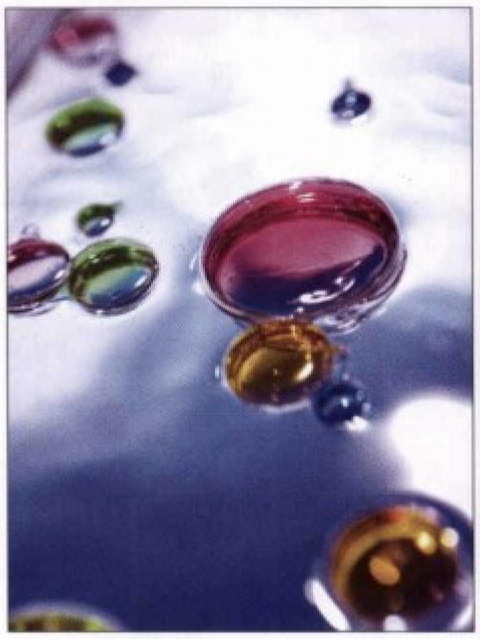
即使出现两种以上色彩，只要将其统一在稳定的色调中，色彩就不会显得突兀。
背景的主题色是浅褐色，整体给人留下稳定、安逸的印象。

传递流行、繁华印象的配色

体现流行时尚、活力四射感觉的配色在面对年轻人和儿童的设计中经常可以见到。能够营造繁华、时尚感的配色究竟是什么样的呢?

一般来讲，在鲜艳、明快的色调中，通过多种色彩的组合搭配，可以展现出明亮、热闹的时尚感。色相不同的色彩并列在一起，对比效果明显。运用纯度较低、明度较高的色彩是基本的方法。

选用具有视觉刺激性的红色、黄色等暖色系色彩为主要色彩，欢快、热闹的印象更加明显。适当加入白色，画面会显得更明亮。

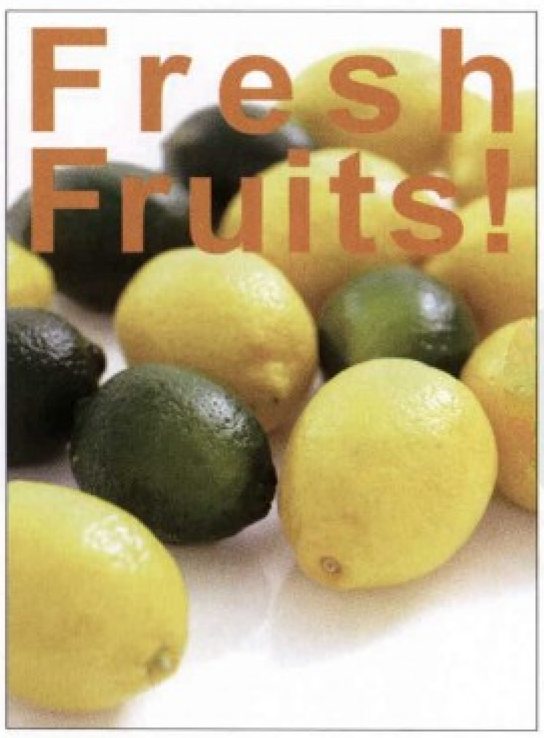

五彩缤纷的鲜艳色彩演绎出亮丽、时尚的感觉。
轻盈、欢快的主题选择也是重点要素。

维生素色营造健康新概念

维生素色是指橙子、柠檬、酸柠檬等柑橘类水果的鲜艳橙色、黄色、绿色等颜色。接近纯色的橙色和粉色可以让人感觉到“甜”，而黄色和绿色可以让人感觉到“酸”，鲜活、健康的印象让人耳目一新。搭配色彩时，相邻色彩的色相差异越大，对比效果越明显（隔离感配色，参照P.176），能够突出表现一抹即将迸发而出的鲜艳感。

维生素色在阳光的照射下熠熠生辉，充满健康、活力的时尚感，使观者消除疲劳，抖擞精神。

C0 M0 Y0 K0	C0 M0 Y100 K0	C90 M0 Y90 K0	C0 M60 Y100 K0
C90 M0 Y60 K0	C0 M90 Y20 K0	C0 M10 Y90 K0	C0 M80 Y90 K0
C0 M10 Y100 K0	C0 M90 Y100 K0	C50 M0 Y100 K0	C30 M100 Y0 K0

除了给人多汁、新鲜印象的维生素色——橙色、黄色、绿色之外，再添加红色、蓝色等，可以演绎出更加华丽、热闹的氛围。

体现人工化学效果的配色

使人联想到霓虹灯或者爵士乐俱乐部照明的荧光色，具有刺激性，体现时尚感。可以渲染都市的夜晚以及未来科幻世界的氛围。

霓虹灯广告牌和荧光涂料等体现人工化学效果的配色，可以给人时尚的印象，营造华丽、刺激的氛围。

实际上，四种色彩混合的印刷效果是荧光色所无法表现的，但右侧画面通过将蓝色和其他几种纯色组合搭配，也能够使整个画面熠熠生辉。

另外，黑色或接近黑色的暗色背景的设计也是极富技巧性的。为强调明度的对比效果，其他各种色彩都比较鲜艳。相反，希望中和一部分视觉刺激效果时，可以添加大面积的白色。此时，刺眼花哨的印象减弱，精练雅致的印象增强。

C10 M100 Y20 K0	C100 M0 Y0 K0	C10 M0 Y100 K0	C90 M0 Y90 K0

C100 M10 Y0 K0	C0 M0 Y0 K100	C20 M100 Y0 K0	C0 M0 Y100 K0

C30 M0 Y5 K0	C55 M100 Y20 K0	C10 M100 Y90 K0	C20 M0 Y60 K0

利用高纯度色彩展现运动感的配色

要使画面体现出运动感，应营造出充满动感、活力四射的感觉。可以选用鲜艳、明快的色彩，增强画面的对比效果。

同时，红×绿、蓝×黄等互补色的大胆运用，增强了表现效果。色彩之间相互衬托，产生紧张感，非常具有吸引力。如果在服装或者室内装潢的设计中如此配色，会显得过于强烈，而在海报、杂志封面、路标的设计中却显得十分恰当。

另外，加入白色可以缓和画面整体的视觉紧张度，使之更加柔和。小面积地运用黑色，可以表现运动中紧绷的张力感。

C0 M0 Y0 K0	C100 M10 Y0 K0	C0 M0 Y80 K0	C100 M0 Y40 K0

C0 M40 Y100 K0	C0 M100 Y0 K0	C100 M0 Y20 K0	C0 M0 Y0 K0

C100 M80 Y0 K0	C0 M0 Y0 K0	C100 M0 Y80 K0	C0 M70 Y100 K0

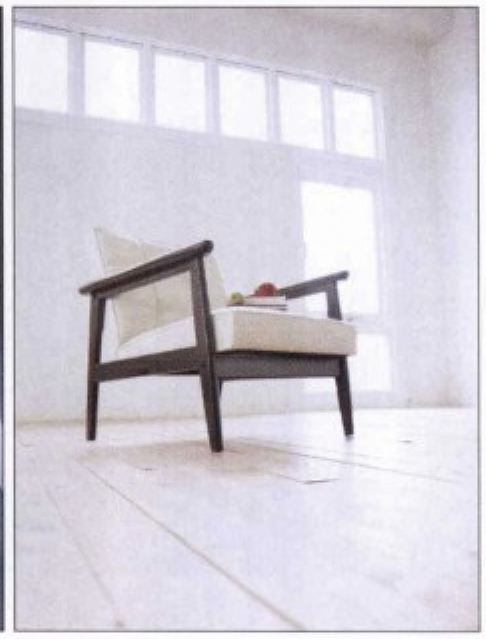
互补色、对比色的大胆组合，充分表现出了活力四射的动感。为避免产生凌乱的感觉，适当增加画面中的白色面积。

传递清新、爽快印象的配色

色彩的组合搭配可以体现出“清新”感觉。
与上一页介绍的华丽配色相比，这一部分将为大家介绍体现轻柔、清新、爽快感觉的配色。

色彩中“清新”效果最强的是白色，因为白色的明度最高。由此可以看出，“清新”效果的强弱与色彩的明度紧密相连。画面越接近白色、明亮的色调，就越能体现出“清新”效果。因此，浅色调、明灰色调等高明度色彩营造出的薄如蝉翼的感觉，是轻柔、清新、爽快印象的最佳诠释。整体色调统一、色彩对比度低，是这一配色的基本要求。

没有特别忌讳的色相，暖色、冷色、中间色都可以自由搭配。但需要注意的是，画面会随着色彩明度的提高而显得越来越单薄。

左图是以冷色为基调，体现清凉感的配色实例；右图是以茶色为基调，体现柔和感的配色实例。
控制画面中出现色彩的数量，形成统一的色调，增加整体稳重、温和的感觉。

统一于冷色系色彩中，展现清凉、清爽的效果

此图是以淡蓝色为中心的配色图例。配合白色，体现清洁、干净的效果。整体画面没有紧张感，给人留下从容、平和的印象。

在体现清凉、清爽的画面效果时，采用冷色系色彩是最佳的选择。蓝色、绿色层次分明，可以将其统一于明亮、清洁的色调中。

黄色也经常出现，用于突出轻柔、飒爽的印象。保证画面中色相差异小，这样才能体现自然、平和的感觉。在画面中添加包含黄色元素多一些的色相，可以使人感到柔和与温柔。

加入白色，形成轻微的对比效果，产生动感，更具活力。同时，白色能够表现清洁感，通过加入以白色为主体的冷色系色相，清洁、干净的印象得以展现。

C30	C0	C45	C30
M0	M0	M0	M0
Y5	Y0	Y35	Y60
K5	K0	K0	K0

C50	C20	C40	C60
M0	M0	M0	M0
Y0	Y5	Y5	Y20
K0	K0	K0	K0

C70	C65	C0	C60
M0	M20	M0	M20
Y5	Y30	Y0	Y0
K0	K0	K0	K0

统一于暖色系色彩中，展现可爱、优雅的效果

充满温暖、甜蜜感的暖色系配色图例。白色面积适中，色彩搭配效果均匀。展现女性的、柔美的印象。

画面中出现较多的冷色系色彩，会展现出冷飕飕的清凉感。与此相对的，画面中出现较多的暖色系色彩，则展现精巧可爱、充满优雅感的氛围。暖色系色彩与冷色系色彩相比，更能体现柔和的印象，是展现女性、表现甜蜜的配色类型。

将粉色、橙色、黄色设定为主体色，在具有层次感的配色中加入紫色和黄绿色，营造愉快和华丽的氛围。即使色相的范围很广，只要画面是明亮的色调，就不会产生厚重的感觉。

如果添加白色，则更加强调出清爽的感觉。

C0	C0	C0	C0	C5	C0	C0	C0	C10	C0	C0	C0
M40	M40	M30	M0	M5	M0	M15	M15	M0	M0	M60	M30
Y0	Y20	Y40	Y40	Y15	Y15	Y15	Y0	Y50	Y0	Y20	Y0
K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0

通过灰色色调演绎成人印象

展现明灰色调的配色图例。表达淡雅、轻柔感的同时，将都市特有的冷峻感以及干练、舒适的印象表现得淋漓尽致。

正如我们反复介绍过的，展现轻柔印象的画面时，应以高明度、低纯度的色彩组合作为配色的基调。明度较高的情况下，灰色略带朦胧感的色调可以恰到好处地体现出一丝轻柔与神秘。

与那些淡雅的、具有透明感的色调相比，灰色色调代表了成熟、稳重的成人感，更加倾向于表现舒适、干练的印象。增加白色、灰色等色彩的比例，都市的时尚感会相应增加，因此属于室内装潢设计的推荐配色。如图例，有意识地适当表现对比效果，画面便不至过于朦胧。

C50	C5	C20	C20	C0	C20	C40	C5	C0	C0	C25	C25
M0	M0	M0	M10	M15	M5	M5	M5	M15	M25	M15	M5
Y5	Y5	Y0	Y0	Y15	Y25	Y25	Y15	Y0	Y0	Y0	Y0
K30	K0	K20	K50	K5	K15	K10	K20	K5	K10	K5	K5

决定整体配色的理论说明❾

传递高档感和价廉感的配色

色彩是在第一印象中很具吸引力的要素。
应掌握能够强调“贵重”、“低廉”等不同印象的配色方法。

一般来讲，非正式的场合中运用单一色彩构成的配色体现价廉感，正式的场合中运用深色调构成的配色体现高档感。

由白色、黑色等极度简约的色彩构成的配色可以体现时尚的优质感，但这只是例外。一般来讲，高档感包括了古典、厚重的氛围，而价廉感则往往容易使人想起玩具、点心等价格低廉的商品。

仅仅通过色调的变化，也能实现商品、媒体印象的改变，这一点是很值得注意的。

上面两幅图是体现高档感的配色图例。下面两幅图是体现价廉感的配色图例。也可以再细分为体现正式印象的画面和体现非正式印象的画面。

通过原色、中间色的多色运用体现价廉感

单纯、明快、华丽的色彩组合可以给人“便宜”、“实惠”的印象。超市或批发专卖店的特价宣传单中经常见到黄色和红色的组合就是代表实例。暖色系色彩中的原色配色能够产生强烈的视觉冲击效果，从而刺激人的情感。单纯运用没有情绪感的纯色配色，可以形成花哨、便宜的印象。

装饰类小工艺品中经常出现的中间色，以及含黄色原色的怀旧色调在体现愉悦感的同时，会形成价格低廉的印象。

将单纯、华丽的色彩进行大胆的搭配组合，营造热闹的氛围，吸引观者的视线。这种刺眼的配色效果，在宣传低、中档次和价格低廉的商品时经常见到。

C0	C0	C0	C0	C0	C50	C0	C0	C100	C100	C0	C0
M0	M0	M100	M90	M20	M0	M0	M50	M0	M0	M0	M100
Y0	Y100	Y100	Y80	Y30	Y30	Y50	Y5	Y100	Y0	Y100	Y0
K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0

在古典印象中营造传统的高档感

高档感、优质感往往是与传统的古典印象紧密联系的。其共通点是都以暗色为中心，演绎稳重的厚重感。

一味营造厚重的暗色调，很容易形成过于朴素且缺乏生气的印象。因此，在画面中搭配组合基本色的对比色，扩展色相的范围，渲染富丽、华丽的氛围。以可以形成传统、雅致印象的藏蓝、深绿色以及胭脂红色和土黄色为中心，展现色相对比效果，是在古典印象中营造传统高档感的配色核心。

为避免形成过于沉稳的保守印象，可将写真中图案的花纹、质感等在干练、锐利的氛围中加以展现。

C90	C10	C90	C10
M15	M100	M65	M20
Y75	Y90	Y10	Y30
K65	K65	K45	K30

C100	C0	C20	C65
M60	M10	M0	M75
Y30	Y70	Y0	Y80
K50	K60	K15	K10

C80	C20	C50	C0
M85	M20	M0	M45
Y40	Y0	Y75	Y75
K50	K60	K75	K35

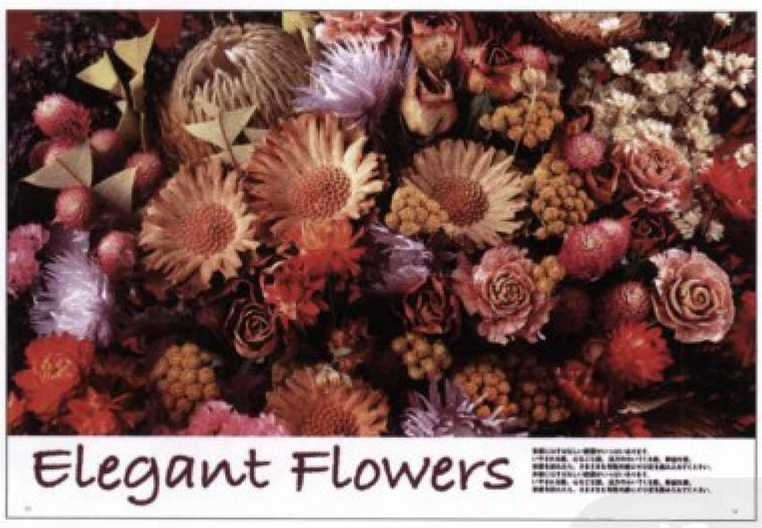
传统、古典氛围的配色图例。
选用藏蓝、深绿色等色彩作为基本色，扩大色相的范围。

通过暖色系色彩演绎女性的高档感

古典的、厚重的高档感经常联系到时髦的纨绔感，充满男性氛围。同时，黑白双色构成的锐利质感也是男性所青睐的。

在表现属于女性的高档感时，选用红色、粉色等暖色系色彩依然是最佳的选择。局部加入白色或奶油色，体现色彩间的明度差，起到突出局部的效果。尽管如此，鉴于画面所要表达的重点是高档感和品质感，因此，应尽量避免添加过多含有白色元素的色相。

在保持整体画面的深暗色调的同时，避免过分彰显色彩的明度差异，在红色系色调中展现优雅、柔美的效果，营造沉稳、高雅的氛围。

通过浓重的粉色、深紫色、胭脂红色等色彩的组合搭配，展现属于女性的高雅氛围和高贵感。点缀浅褐色、奶油色等色彩，添加雅致的对比效果。

C20	C70	C0	C20
M90	M100	M100	M30
Y30	Y65	Y65	Y80
K5	K0	K40	K20

C0	C0	C0	C50
M30	M50	M50	M100
Y0	Y20	Y100	Y80
K40	K10	K10	K20

C0	C10	C15	C0
M20	M70	M70	M60
Y50	Y50	Y0	Y60
K10	K20	K10	K10

PDG

在配色方面具有吸引力的杂志·广告传单！

DESIGNGALLERY

在杂志设计领域中，最近的流行设计似乎是将色彩数量控制在最少范围内，充分利用画面的白底。

但是，下面为大家介绍的是在配色中体现整体的世界观，并将色彩作为设计重点的杂志、广告传单。

1

决定整体配色的理论

《ELLE JAPON》

2007年11月号　发行：阿歇特妇女画报社
AD：濑田佑司　发行日：每月28日

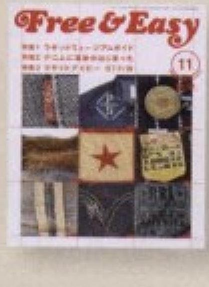

大胆的写真剪裁手法以及道具单车构成了体现时尚风格的扉页。左右两页背景接近互补色的对比色设计增强了画面的视觉冲击力。鲜艳的配色给人活力四射的印象，以色彩的层次感演绎雅致与优美。

《Free & Easy》

2007年11月号　发行：East Light株式会社
AD：津田充　发行日：每月1日

为整体画面铺设使人感受到古朴与沧桑感的浅褐色纹理。由牛皮纸标签的茶色与灰绿色构成的文字框体现出画面的重点。画面整体的土黄色营造出怀旧、原始的氛围。

《Cawaii！》

2007年11月号　发行：主妇之友出版社
发行日：每月1日

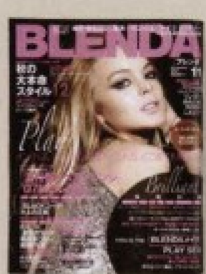

写真的背景色使整体画面显得明亮、愉快。标题文字、插图以及小幅的写真图片增加了画面热闹、活力的印象。黄色给画面带来统一感，同时营造出流行与时尚的氛围。

《BLENDA》

2007年11月号　发行：角川春树事务所
D：高桥智树　发行日：每月7日

左右两页利用写真的背景色分为四部分。画面中的细节要素很具可读性。嵌入页面顶部的标题色带起到统一画面的效果。

《GLITTER》

2007年11月号　发行：Trans Media株式会社
发行日：每月7日

左侧页面是彩色写真，右侧页面是黑白写真，形成对比，体现张力的页面设计。通过对比，相互衬托。黑色背景中红色的加入，无异于在冷峻的印象中增加了一丝性感元素。

1

决定整体配色的理论

《七绪》

vol.11　发行：President公司
AD：矢崎进（yahhos）

画面展现的是和服服饰。画面设计采用日本的传统色，整体给人一种雅致、稳重的印象。画面在朴素、略带浑浊的柔和色调中得到统一。

《FRaU》

2007年11月号　发行：讲谈社
AD：野口孝仁（Dynamite Brothers Syndicate）
发行日：每月1日

页面的说明性文字介绍了国内外马拉松活动的时间和安排。上半部分是国内篇，下半部分是海外篇和信息整理内容，国内篇内容的底色是水蓝色。画面中间部位是橙色的日期标码。随机排列的大号数字彰显活力与动感。

澳大利亚–日本
DANCE EXCHANGE 2006
《LUCY/ KOTA Project》《SYDNEY/ KANSAI Project》

全体企划：NPO法人
Japan Contemporary Dance Network
公开年：2006年　AD：清水俊洋

舞台写真上涂满有层次感的底色，镂空成公演的标题文字。栩栩如生的写真作为整体画面的一部分，成为广告传单的主体元素。

《BAD・EDUCATION》

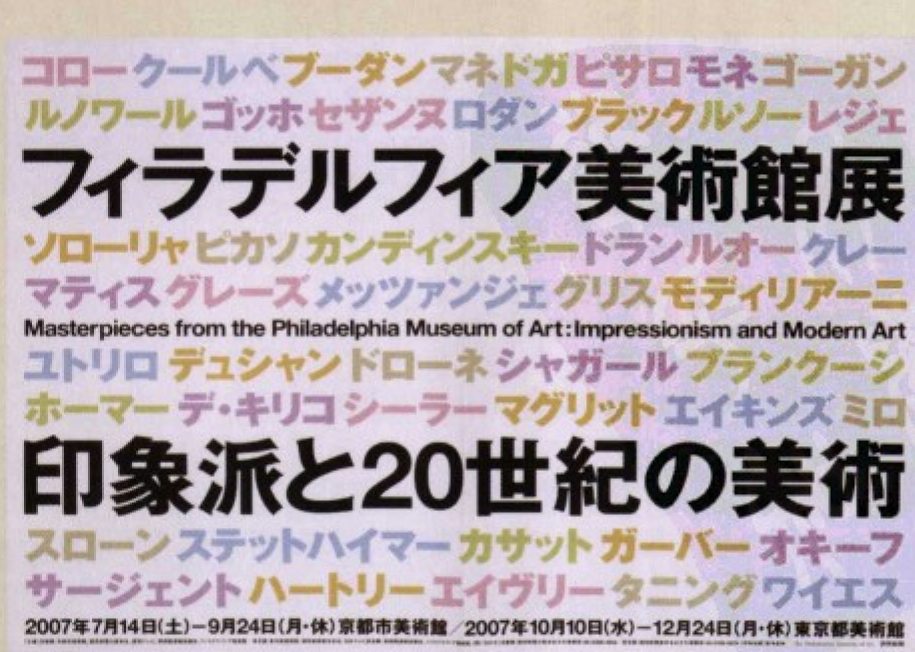
监督：Pedro Almodóvar　公开年：2005年
配给：GaGA公司
AD：若林伸重（Akane Design）

深红色与黑色形成强烈的对比效果，吸引人的眼球。玫瑰花的图案、端正的字体，营造高雅纤细的氛围。

《firaderufia 美术馆展 印象派与20世纪美术》

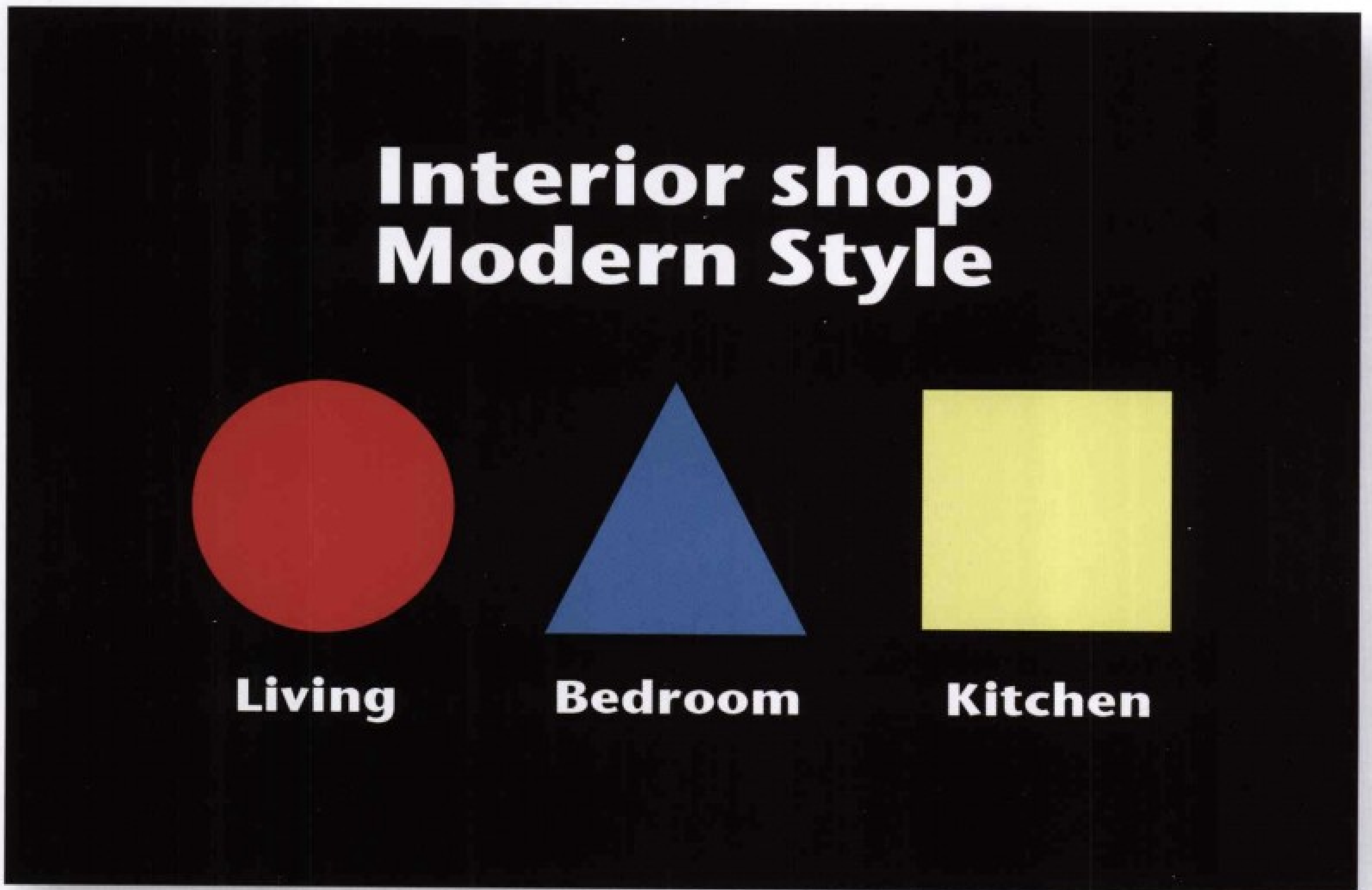
会场：京都市美术馆、东京都美术馆
主办方：读卖新闻报社
举办年：2007年　AD：格鲁维琼斯

将展示作品的画家姓名通过六种色彩的文字展现，有马赛克的艺术效果。印象派色调具体化为略带灰色的柔和色调。

既想运用五颜六色的纯色，又想表现出成人感的档次

纯色是指色相中纯度最高的鲜艳色彩。在使用红、蓝、黄等纯色形成强烈的视觉冲击效果和华丽感的同时，如何能够不显幼稚地体现时尚的设计风格呢？

以黑色为背景，注意各种色彩之间的平衡

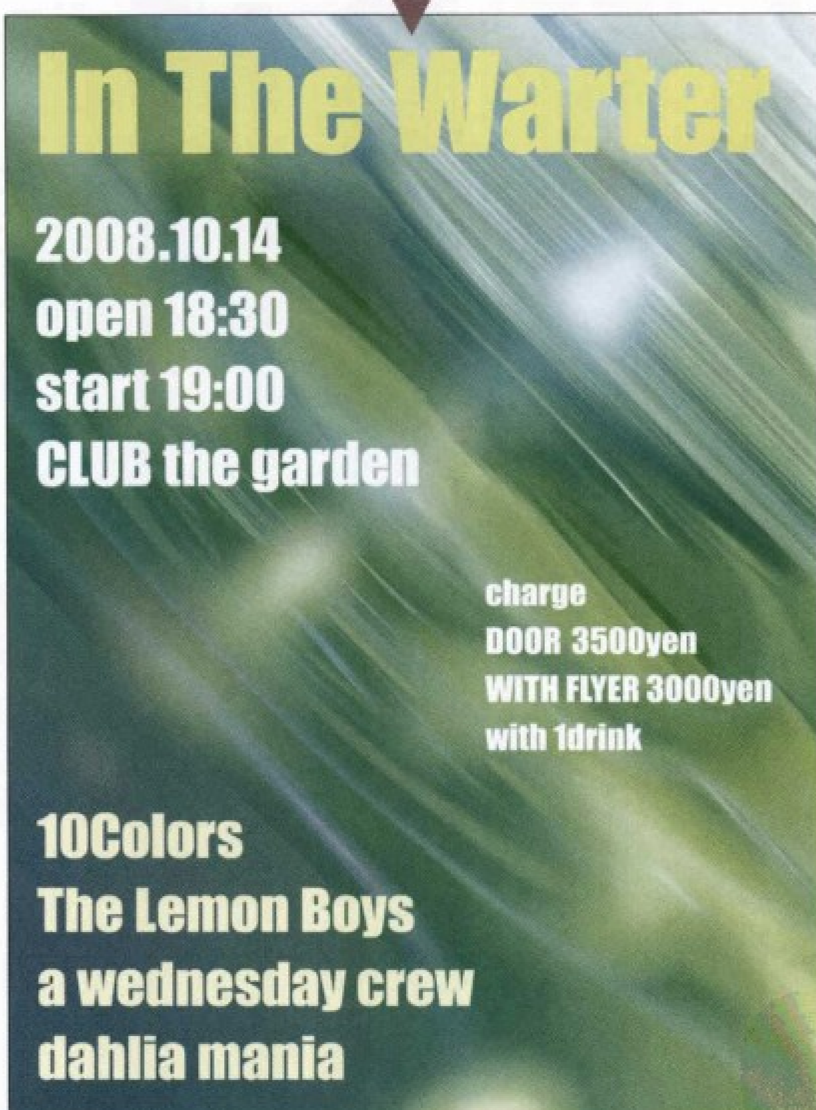
鲜艳、明快色调的多色配色是孩子们所喜欢的色彩组合，体现出明亮、充满活力和快乐的印象。相反，由于这种配色让人看后容易产生单纯、幼稚的观感，所以一般在面对成人的设计作品中不会出现。

既要使用这种具有视觉冲击力的色彩，又要展现面向成人的高档感，关键在于将背景色设定为黑色。这样一来，五颜六色的色彩就完全处于一种统一、稳重的背景之中了，且更具对比效果。此时，重要的是处理好有色面积与背景面积的比例。例如上面的图例，彩色面积控制在整体版面面积的一半以下，而且每一个图案的面积基本一致，给人时尚、独特的印象。

如何保证运用冷色系色彩的设计作品不显荒凉孤寂

冷色系色彩的配色往往在视觉上显得比较荒凉。在保持冷峻印象的同时，如何能够确保整体设计的存在感呢？

使用纯度高的色彩，有效地加入重点色

冷色系色彩的配色一般会使人感受到冷峻感和清凉感，但往往也容易形成荒凉的、死板的氛围。

如果画面定位于纯度较低的灰色色调或深色色调，会给人寒冷、阴暗的印象。在表现严冬的季节感时，这种定位所形成的印象是非常有效的。但是，如果不希望留下寒冷、阴暗的印象，就需要改变画面的色调。运用高纯度的鲜艳色调、高明度的明亮色调或者浅色调，这样便可以展现出透明感、清爽感以及都市时尚感。

另外，通过含有黄色元素的绿色系色彩表现重点的手法也是很有效果的。运用蓝色的对比色黄色，可以形成对比和动感效果。因此，在画面中添加黄色，在保持冷色系色调的同时，也体现出了温暖和丰满的感觉。

华丽地展现 日式和风的印象

表现日式风格的色彩，一般都属于能够使人感受到闲寂、幽静感觉的低明度、低纯度的素朴色调。但是，如果要用华丽的配色表现日式风格该怎样做呢？

扩展色相范围，运用紫色和金黄色，尽显豪华绚丽的感觉

表现日式和风印象时，体现闲寂、幽静印象的草木色和陶瓷色等灰色色调是必不可少的。服装类专业杂志，如现在流行的LOHAS系列杂志中经常出现这种色调。

另一方面，日本的众多祭祀活动中也经常出现一些鲜艳的传统色。在保持日式和风的同时，华丽、引人注目的设计可以采用这些色彩。其中，最具效果的就是紫色。在日本，紫色自古以来就被认为是代表喜庆的色彩。平安时代，浓紫色被称为“至极色”，属于高贵人士的专属用色。菖蒲花的浓艳色彩表现女性的浓妆，而淡紫色则表现女性的轻柔。金黄色和深绿色等色彩，可以强调表现华丽绚烂、喜庆欢愉的日式和风印象。

运用暖色系色彩的同时营造稳重、平静的氛围

色彩分类中的暖色系色彩一般都具有动感和跳跃感，常被作为烘托氛围的兴奋色使用。那么，怎么做才能使其更具柔和效果呢？

通过低纯度色彩搭配，形成具有层次感的配色，表现静谧与柔和

充满动感、活力四射的设计，以及表现“辛辣”、“酷暑”之类极端感受时，运用暖色系配色是很合适的。但是，根据方法不同，这种暖色系配色也可以营造出稳重、安静的氛围。避免出现鲜艳的纯色或深色调的色彩，画面整体在低纯度、低明度的朴素色调中形成稳重、安静、统一的效果。也可以将画面设计成浅色调或明快色调，这样一来，在表现稳重、安静效果的同时，更加强调了雅致与轻柔的印象。

色相、明度、纯度之间的差别尽量不要过大，避免形成明显的对比，这是需要注意的重点。如同层次感配色的效果，色彩浓淡逐渐变化，显得十分自然。这种色彩衔接、过渡自然的层次感配色，体现了设计作品和谐、稳重的印象。

参 考 文 献

《配色项目范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《7天速成 配色基础讲座》视觉设计研究所 编（视觉设计研究所）
《配色效果范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《设计构思&技巧辞典03〈色〉》+设计编辑部 编（每日通讯社）
《色彩·规则》伊达千代 著（MDN股份有限公司）
《DTPWORLD》2005年11月号（WORKS股份有限公司）

使 用 素 材 集

《素材辞典》vol.002、007、008、009、014、022、023、034、036、051、052、053、054、056、067、076、082、093、095、103、105、109、110、133、114、116、118、150、155、170、171、180（数据处理技术）
《MIXA IMAGE LIBRARY》vol.168（日本SCREEN制造）

选择基本色的理论

2章

PDG

[白色背景篇①]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修正前

色彩种类过多▸①

画面中出现的色彩种类过多，给人凌乱的感觉。由于本身版面中就印有很多局部细节的写真，因此色彩过多，画面显得更加杂乱无章。与轻松、耐读的杂志风格背道而驰。

使用色调与写真不相称▸②

版面底色和文字色彩都具有鲜艳的色调，与经过高曝光后呈现白色、青色的写真质感不相符。蓝色等原色破坏了整体的氛围。

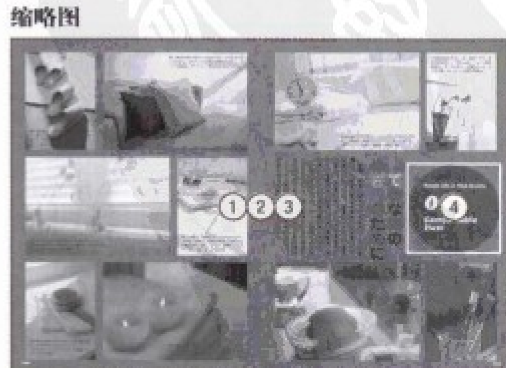
浓重的底色使版面显得十分拥挤▸③

版面配色采用了色调较强的原色，使得刊载要素本来就很多的画面显得更加拥挤。写真之间的底色十分刺眼，这种直线型的彩带使画面显得呆板。

英文广告语过于醒目▸④

英文广告语在正红色的圆形标记中出现，在整体画面中过于醒目，显得很突兀。对比之下，商品写真显得无足轻重。

缩略图

制作条件 ● LOHAS系列、SLOW LIFE系列女性生活类杂志。 ● 介绍特刊内商品的版面。 ● 营造轻松、舒适阅读感的版式设计与色彩表现。

After

根据理论修改之后！

修 正 后

将使用的色彩控制在一种▸①

LOHAS系列媒体中，出现在版面上的色彩一般都比较少。基本上是一种色彩，通常都不会太多。通过控制出现在画面中色彩的种类，彰显写真的活力。

以浅色和中间色为中心▸②

选用淡雅色调、明快色调等浅色调，或者暗色调、灰色调等比较钝的中间色调，都是比较好的选择。应尽量避免出现鲜艳色调、浓重色调的颜色。

将底色设定为“白色”是基本准则▸③

体现宁静、稳重风格的杂志版面应尽量保留大面积的空白空间，利用白色背景展现写真是表达主题的一条基本准则。

选择与写真色调相符的广告标记色▸④

圆形英文广告标记是设计的重点之一，选择明度较高的青色，与写真色调相一致。不会与白色背景形成太大的反差效果，多张写真也显得自然、和谐。

缩略图

[白色背景篇②]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修正前

背景色过重 ▸①

画面背景的色彩过于浓重，多种色彩的玩具小插图根本无法吸引读者的注意。就迎合儿童的兴趣而言，画面背景色彩显得有些过“重”了。同时，背景色彩的影响力远远超越了文字要素的影响力。

正文文字色调浅，不利于阅读 ▸②

看起来，正文文字仿佛融入了浓重的背景色，文字本身颜色的纯度很低，视觉效果较差，很难阅读。

促销宣传语与其他文字色彩相同，不够醒目 ▸③

正文部分的促销关键词“九折优惠”、“半价优惠”文字的颜色与其他文字的颜色相同，不够醒目，重要的信息无法直接、迅速地传递给消费者。

缩略图

色调浑浊的色带给人平淡的印象 ▸④

在页面底端的色带中介绍了前50名顾客的纪念品。彩带虽然涂上了与背景色相反的色彩，但其色调较为浑浊，显得平淡，甚至有些土气，无法突出重点。

制作条件 ● 经营玩具、衣物、杂货类商品以及婴儿用品专卖店的广告宣传单。 ● 便于阅读、一目了然的设计作品。

After
根据理论修改之后!

修正后

白色背景使画面显得整齐、明快▶①

当画面中出现多种颜色或者众多信息、图案时，将背景设定为白色，内容才容易阅读。白色可以衬托出其他纯度较高的色彩。

高纯度色彩的文字便于读者阅读▶②

在背景色的衬托下，高纯度的文字色彩使人眼前一亮。虽然在白色背景中黑色是最清晰易读的，但为了演绎热闹、可爱的印象，文字的色彩还是选择了红色和蓝色。

突出重要文字的色彩▶③

"九折优惠"、"半价优惠"等传递重要信息的文字色彩选用红色，与背景色和其他正文文字的色彩形成反差，一目了然，重点突出。

缩略图

颜色鲜艳的色带▶④

页面底端的色带也设计成红色，文字采取白色镂空的设计，明度反差较大，文字更加便于阅读，赠送纪念品的信息更加吸引顾客的眼球。

听取弘中克典先生对选择基本色的理论的理解

弘中克典先生长期从事商品包装设计和广告设计等工作。
如何选择“基本色”，明确地表现商品的内涵和特点？

最初确定“基本色”

——对于您来讲，色彩究竟意味着什么？应该如何运用呢？

色彩是十分重要的。色彩是设计的表现手法之一，色彩的不同搭配可以改变商品给人的印象。

关于色彩的运用，存在两种思考方式。第一，围绕某个主题确定基本色。不必刻意规定色彩和形状的表现顺序，但当形状比较难以确定时，往往还是先确定色彩。将一种色彩确定为基本色，随后要考虑其他必要的补充要素。比如，将某种商品的基本色定位为“红色”之后，应考虑如何演绎写真、文字等要素，以及添加哪些要素才能完美地将“红色”的色彩感觉传递出来。

第二，只将色彩的视觉冲击效果作为视觉表现重点。其他元素很少，画面又必须体现出吸引人的效果，此时色彩的影响力是很强的。

——作品中一定要能够体现出色彩的心理效应吗？

一定程度上是的。向广告客户提供广告计划书时，应明确色彩的心理效应，但设计工作的着手

“生茶”系列

销售商：麒麟啤酒株式会社

系列商品涵盖了从标准型到百分之百使用国产名茶制成的特级品。“生茶”系列包装既体现出等级感，又展现了整体的品牌效应。

“白麒麟”

销售商：麒麟啤酒株式会社

限定冬季销售的发泡酒是备受大众喜欢的商品。包装在延续蓝色主题色的同时，突出了季节感。2007年的包装设计让人感受到冬季夜空的清澈与美丽。

点决不是这一点。一旦局限于一般性理论而开始设计的话，很有可能设计成刻板的广告。将自己感受到的东西与其他元素结合，往往会有很有趣的发现，这个过程才是最快乐的。

多重要素的结合

——如何确定包装设计的基本色呢？

麒麟品牌之一“白麒麟”的包装广告设计大都以蓝色系作为基本色。此次特别要求包装要以“夜空”作为主题。之前我经常到夏威夷去旅游，我便以印象中夏威夷的天空作为设计的原型样版了。夏威夷岛最北端的小镇哈比，晚上九点左右天就黑了。夜空中繁星闪烁，美轮美奂，星光之下，树林、街道好像黑色剪影画一样静谧、神秘。像这样，将自己的个人体验作为原型样板，在一种完全个人的世界观中进行设计的情况是常有的。

——如何在这种蓝色中体现宁静、神秘的感觉呢？

作为饮料商品的外包装，我们会考虑到诸如色彩过重可能会产生让人感觉味道重或苦等误导，并根据感觉的判断基准进行调整。提高蓝色的明度，可以展现清爽的印象。但需注意的是，“白麒麟”是冬季限定销售的发泡酒，所以包装设计不能背离冬季的感觉。在把握这种平衡的基础上，保证包装色彩能够体现冬季寒冷的夜空效果。同时，为达到画面的色彩平衡，通过层次感配色技巧，表现局部的柔和效果。易拉罐下端的插图部分是森林的剪影轮廓图。

类似“白麒麟”这种设计方向已经确定的商品，只需根据季节不同进行包装的设计创新。当然，保持商品的一贯风格也是十分重要的。因此，包装设计在创新中也要体现以往的风格。

——“生茶”系列的饮料包装也是您参与设计的，将绿色确定为基本色之后，接下来又该如何进行具体设计呢？

包装基本上是绿色的，同时，为体现商品的高档感，包装画面中融入了金色。为保证两种主色能够和谐交融，在安排绿色和金色的画面密度时，我们花了很多时间。画面兼具日本纸张的密度感和普通白纸的透明性。瓶子有若干种不同的形状，相应的画面设计也各有不同。

色彩，根据商品的种类和用途可以分为多种组合与搭配，最终要从中选择一种。同时，商品包装设计还要与广告客户的要求相一致。包括字体的不同、线框的有无等细微要素在内，与一件商品相匹配的设计方案有时甚至会接近100种。

《Zexy Anhelo》
创刊活动海报

杂志发行方：recruit株式会社

杂志以30岁以上的女性作为主要目标群体，为她们提供婚庆系列服务。大幅海报张贴在地铁站内，大胆使用不着婚纱的半裸模特写真是此类设计中的一个崭新尝试。

自然的不显青涩的色调

——在广告制作中，色彩的搭配与使用是如何开展的呢？

婚庆类杂志《Zexy Anhelo》的创刊号海报由该杂志与珠宝商合作，海报由黑色背景的珠宝插图和新娘特写构成。新娘的照片通过8×10的彩色胶卷拍摄，并利用Photoshop软件润色而成。人物大体上保持裸体站姿，局部加入花纹图案。写真本身的背景为白色，在此基础上利用Photoshop软件合成为浅褐色背景色，淡淡的色调可以使人感受到一丝轻柔与雅致。

——为何在婚庆系列广告中选用浅褐色呢？

婚庆系列广告的写真一般都是以黑色背景展现新人的白色婚纱。但是，这家杂志媒体的目标群体是30岁以上的大龄人士，因此要区别于一般的婚庆宣传设计。于是，我们想到了大家目前看到的设计，即在浅褐色画面中展现女性胴体。最终，女性胴体纯洁无瑕的印象和珠宝色调相融合。

写真素材基本上是女性裸体，在这种情况下展现实际肤色，容易产生猥亵感，而单纯的黑白写真又无法表现出体温和气色。因此，降低纯度，可以使画面自然却不显青涩。

另外，由于同时展出的珠宝写真的背景是黑色，如果与纯白色人物写真摆放在一起的话，反差效果就会过于强烈。将背景色设定为浅褐色，这样反差效果就不会特别突出了。

浅褐色再重一些的话，画面会显得有些陈旧。这种微妙的色彩平衡可以通过与摄影师和画面美工人员的配合来把握和调整。

——最后一个问题，您有没有一套自己独到的配色理论呢？

这个问题很难回答啊，我想是没有吧（笑）。但是，我认为一位设计师应该有自己喜欢的色彩，这一点是很重要的。比如，我比较喜欢红色和蓝色，这两种色彩都是适合表现印刷效果的色彩。我经常翻看杂志、收集包装，从中寻找喜欢的设计样式和色彩，时间长了，就能够发现它们的共性。精心设计的成果往往能够使人一看就可以感受到精美的质感。

弘中克典

Hironaka Katsunori

艺术指导，H.D.O法人代表。

1956年生于山口县。大阪艺术大学毕业后进入设计事务所工作，1992年成立弘中设计事务所。2000年公司更换为现在的名字。业务以广告和商品包装设计为中心展开主要作品有“白麒麟”、“生茶”等系列商品的包装。

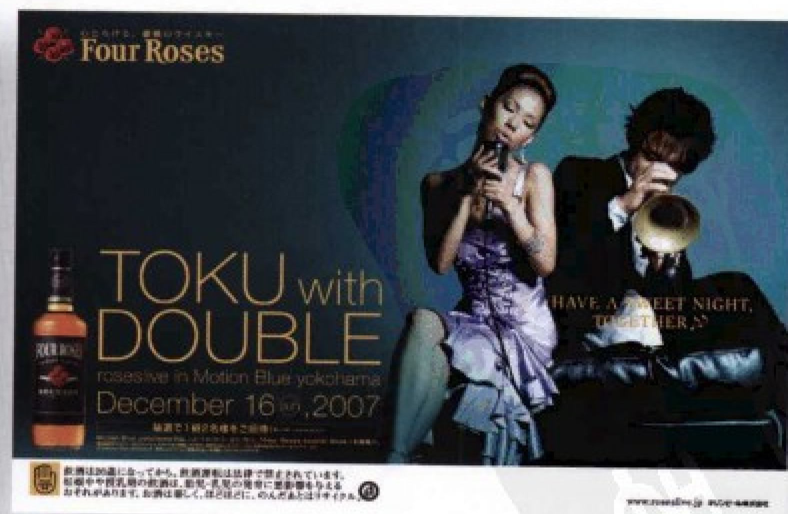

《Tréfle Spring & Summer Collection 2007》

经销商：Wacoal公司

高级内衣品牌的商品目录宣传单。拍摄地点选取了当年路易十四居住过的皇宫，贯穿了“在实物中拍摄实物”的理念。华丽和尊贵感通过写真充分展现出来。

《Roses Live》预告广告

主办方：麒麟啤酒株式会社

弘中先生参与设计了威士忌“Four Roses”的广告，主题是定期举行的实况庆典《Roses Live》。画面中出现两位艺术家合作，体现出爵士乐的艺术氛围。

选择基本色的理论说明❶

与行业特点相匹配的色彩选择

色彩可以给人不同的印象，各行各业经常使用的色彩也同样五彩缤纷。把握其基本的倾向，将其作为色彩选择时的参考。

在企业、商店的广告牌，以及宣传字幕的配色中，一定要保证色彩与企业形象、经营的商品形象相一致。不同行业使用色彩时都具有一定的倾向性。最具代表性的就是快餐店、面点屋等经营食品类商品的企业和商铺，它们经常使用红色、橙色、黄色等暖色系色彩。暖色系色彩可以让人增进食欲，同时具有较强的视觉认知性和吸引力。色彩的搭配与使用是有科学依据的。

红色和黄色等暖色系色彩能够让人增进食欲。
快餐店的广告牌、内部装潢、宣传广告等经常使用纯度较高的暖色系色彩。

反映信赖感、可靠性的补习类广告主打蓝色，体现清洁印象的医药类广告主打绿色

世界上大多数人都不会反感蓝色和能够体现安逸宁静印象的绿色，这两种色彩在企业商标以及商品中频繁出现，很有人气。二者都属于冷色系色彩，可以体现出清爽感，同时给人干净利落的印象。

蓝色是能够在沉着冷静中体现诚实印象的色彩，银行、补习班等对于信赖性和可靠性要求非常高的机构的商标、广告中经常出现蓝色元素。绿色则具有消除疲劳等疗伤效果，能够体现干净利落的印象。医疗场合、医药品制造厂商的商标，以及保健品、药品等商品的包装中经常出现绿色元素。而且，伴随着环保主义的升温，绿色开始出现在越来越多的场合中。

体现信赖感、清洁感的蓝色可以使人注意力集中。
蓝色色彩越重，给人感觉越正式。

●金融机构的配色

C100	C0	C0	C90
M70	M50	M0	M30
Y5	Y80	Y0	Y0
K0	K0	K30	K60

●医疗机构的配色

C90	C0	C20	C10
M30	M0	M0	M0
Y80	Y20	Y80	Y20
K15	K10	K15	K10

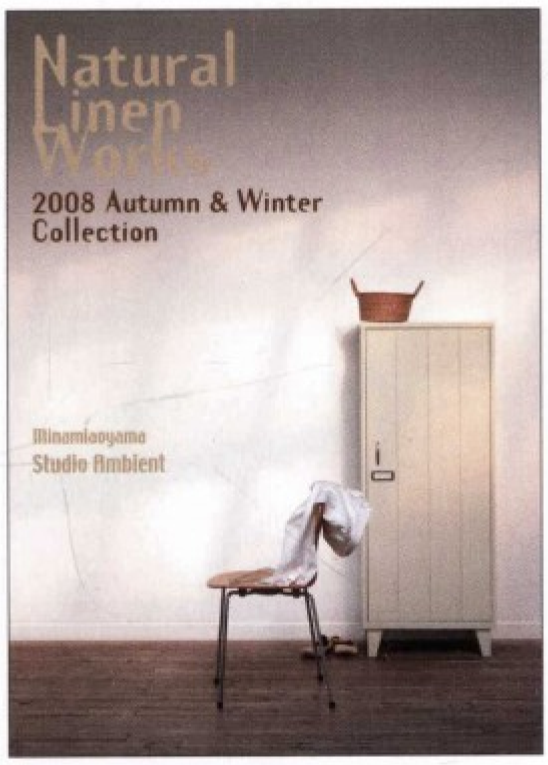
●补习班、学校的配色

C60	C0	C100	C0
M0	M5	M90	M0
Y0	Y30	Y25	Y0
K0	K15	K45	K30

以茶色为主的稳重配色体现自然、有机的印象

在前面的内容中，曾经出现过为体现自然生态印象而采用绿色配色的例子。为匹配LOHAS系列商品的高品位，越来越多的品牌商标以及商店的印象色选择了天然素材的浅褐色、茶色等朴素色彩。

这些色彩和绿色一样也能体现出环保的印象，同时还添加了温暖、纯朴、亲近感以及纯手工的印象。虽然色彩的精炼度不及绿色，但却可以使人感受到朴素、健康与坚强。另外，深咖啡色和暗色调的红褐色能够让人感受到古典家具所特有的传统感与高贵感。在欧洲历史悠久的服装品牌、高级西点店等根据色调体现高级感的设计中经常会使用这些色彩。

体现优雅、温暖印象的茶色。
越接近明驼色，越体现自然效果；
越接近深棕色，越体现厚重感。

C45 M75 Y100 K30	C5 M5 Y15 K5	C15 M30 Y40 K10	C0 M40 Y80 K20

C0 M5 Y20 K20	C25 M60 Y90 K10	C0 M30 Y80 K40	C40 M60 Y90 K40

C40 M20 Y75 K20	C50 M80 Y100 K40	C10 M20 Y50 K0	C20 M45 Y60 K50

单一色调的配色给人简单而又时尚、摩登的印象

室内装潢、服装加工等企业对趣味性、享受性的要求很高，品牌商标、店内主题色中经常采用白色、黑色等无彩色。单一色调的配色是永远不会过时的，但很容易产生呆板、尖刻的印象，所以企业主题图案和食品包装中一般不会选择这种方式的配色。不过，它却是营造时尚风格和成人氛围的最佳选择，简约明快，视觉表现力强。

无论选择黑、白哪种颜色作为主题色，细节的商标局部以及文字部分都应考虑加入一些色彩的变化。此时，黑色体现高级感和冷峻感，白色则体现透明感和清洁感。

白色面积很大，体现出明亮、清洁的印象。
冷峻中体现稳重、安逸的感觉。

C0 M0 Y0 K100	C0 M0 Y0 K0	C0 M0 Y0 K30	C0 M0 Y0 K60

C90 M30 Y80 K15	C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K100	C100 M80 Y0 K20

C0 M0 Y0 K60	C10 M100 Y90 K65	C0 M10 Y0 K30	C0 M0 Y0 K100

使食物显得美味诱人的配色

展现食品时，写真的色调、设计中色彩的搭配选择是十分重要的。为了使画面中的食物显得更加美味，究竟该做哪些工作呢？

希望通过视觉刺激食欲时，一般可以利用五颜六色的色彩组合来演绎食物的新鲜程度和华丽外观。增加色彩的种类和数量，还可以暗示食物的药膳功效。另外，选择餐具器皿、桌布等的色彩应与食物的颜色、外观相吻合，体现衬托效果。写真本身色调的纯度和明度都应该比较高。但是，在表现具有高级感的西式面点和传统日本料理时，暗色调的写真则更加传神。可见，写真中的实体与希望传达的印象是决定具体配色方案的关键。

五颜六色的食材可以使人增进食欲。
器皿和桌布的搭配也是十分重要的。

黑色是最能衬托食物的基本色

无彩色的黑色作为背景色，可以最大限度地衬托任何色彩。

因此，最能衬托食物美味的餐具器皿的颜色就是黑色。但如果食物本身颜色看起来就发黑，再选择黑色的餐具就不是好的搭配了，因为黑色容易使人联想到变质的食品。色彩鲜艳的食物盛放在黑色的器皿中会显得更加鲜明。日式料理店、寿司店的器皿一般都使用黑色漆器，黑色器皿可以使食材看起来更加鲜艳，同时也可以体现出高级感和厚重感。

西式料理经常搭配白色器皿，在料理周围撒上色彩鲜艳的沙司酱，可以增加画面的色彩。

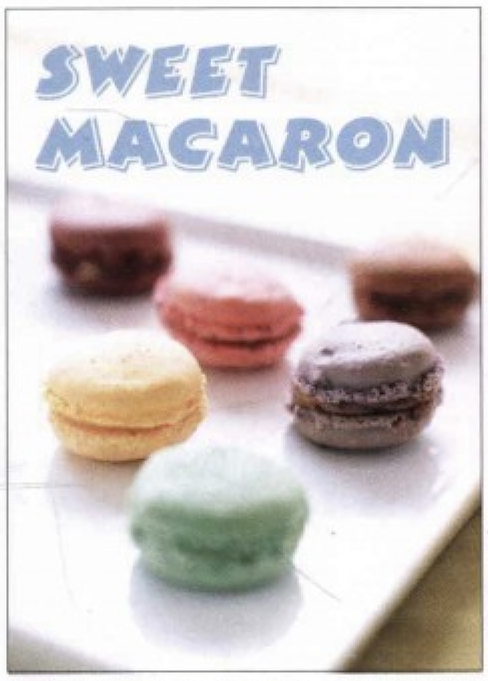
黑色更能凸显食物本身的色彩，演绎高雅、经典的风格。
白色器皿中应适当点缀一些鲜艳、靓丽的色彩。

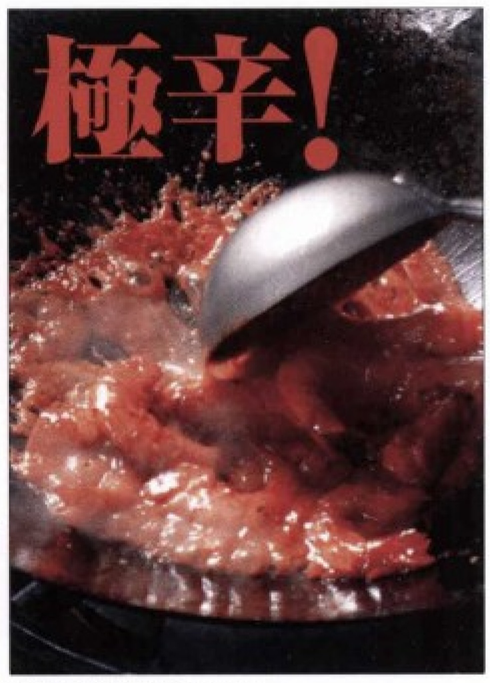
使人产生味道感和新鲜感的配色类型

除了注意食物、餐具等的色彩搭配之外，还要尽量使配色能够体现出食材、食物本身的特点。

例如，杂志介绍甜品专集的画面中，采用淡雅、明亮的色调和以白色为主色的配色是最佳的选择。设计应体现出蛋糕、杏仁饼等西式点心的甜美、松软以及可爱的外形。相反，在表现碗面的辛辣味道时，包装、海报的配色应选用纯度较高的红色或橙色，甚至可以通过黑色强化效果。

为使蔬菜看起来新鲜可口，画面可以选择清亮、明快的色调，以及绿色系的色彩。

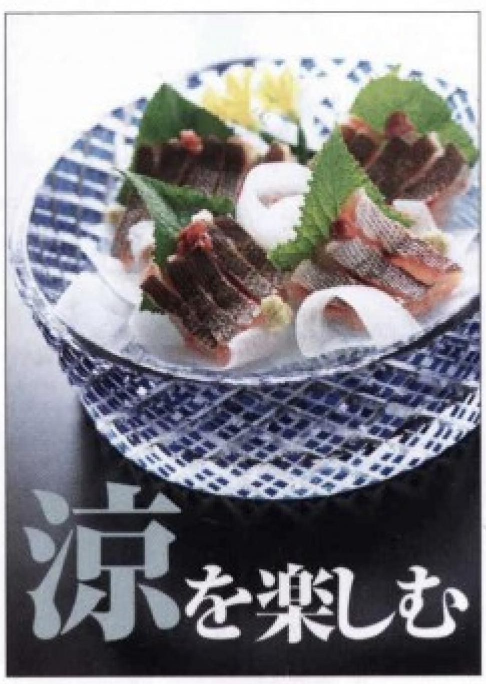

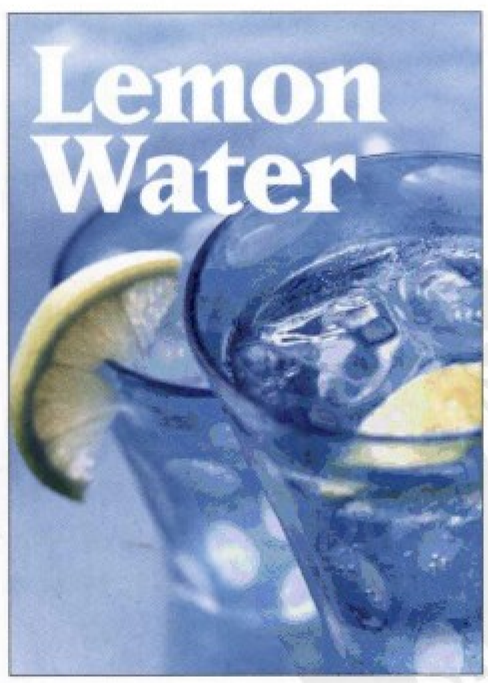
为体现出松软、甜美的感觉，将画面设计为明亮度较高的淡雅色调。
辛辣的红色体现强烈的视觉冲击效果。

体现清凉感和清爽感的配色类型

食物写真是否能够配合季节感展现是非常重要的。此时，配色又成为一个不容忽视的要素。

尤其是夏季食物，通过色彩、配色来表现清凉感和爽口感是很有效果的。选择冷色系色彩作为基本色，但蓝色是不容易使人产生食欲的色彩，所以不能选择接近纯色的蓝色或藏青色，而应选择绿色或淡蓝色等比较温和的色彩，与白色搭配可以体现出清爽感。另外，此种配色在体现玻璃、冰等介质清晰质感的设计中也屡见不鲜。在餐具、饮料的包装中运用这样的配色，可以充分展现清凉爽口的感觉。

在表现清凉透明感时，设计出清晰、透明的质感是很有效果的。
冷色系色彩的精彩展现。

选择基本色的理论说明❸

男性青睐的色彩选择

在杂志、广告的设计中，选择目标群体青睐的配色是非常重要的。
下面，让我们来看一看男性青睐的配色。

只要想一想卫生间的标记、背包的色彩等，我们就会明白，人从小就会遇到很多通过色彩来区分性别的情况。一般来讲，属于男性的配色都是以体现冷峻感的冷色系色相或者是以黑色、灰色等无彩色的色相为主体构成的。虽然在理论上色调需根据目标群体的年龄或嗜好而变化，但选择低明度、低纯度的色调的情况是很多的，可以演绎出冷静、沉着、强壮、潇洒等男性的不同侧面。

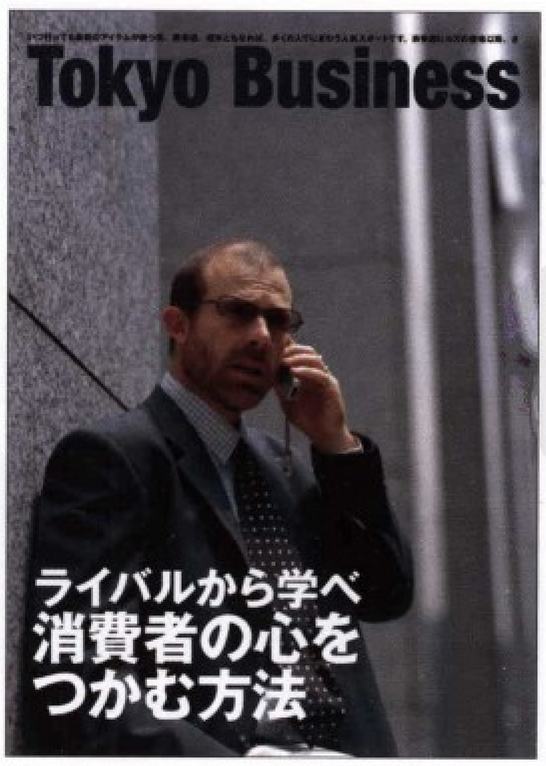

以冷色系色彩或灰色、黑色等无彩色为中心构成的配色。
一般来讲，面向儿童、青年选用明快、鲜艳的色彩；面向成人选用灰暗、稳重的色彩。

以藏青、灰色为基本色，体现知性实业家风格的配色

在展现商务人士工作氛围的设计中，象征着睿智、诚实的藏青色或者都市特有的灰色是必不可少的色相。画面彰显出西装、领带的商务印象，通过与富于清洁感的白色搭配，进一步演绎出干练、充满信赖感的氛围。蓝色是可以提高注意力的镇静色，适合出现在商务场合，因此，职业套装和衬衫等经常有蓝色的款式。

淡蓝色等明亮色调的色彩体现清新的氛围，强调暗灰色等无彩色颜色的深色调则体现高级感和稳重感。将整体画面的纯度降低，不凸显对比效果，成年男性的雅致潇洒与成熟稳重尽显无余。

C100 M60 Y0 K30	C70 M40 Y20 K0	C0 M0 Y0 K70	C90 M30 Y0 K90
C95 M60 Y0 K0	C0 M0 Y0 K30	C50 M0 Y0 K5	C30 M35 Y60 K0
C0 M0 Y0 K50	C85 M30 Y0 K0	C20 M5 Y5 K0	C100 M60 Y0 K0

冷色系色彩给人严谨、沉着、坚实的印象。
灰色使人联想到由钢筋水泥构成的办公写字楼，同时也是代表商务人士的色彩。

低纯度、低明度的配色体现奢华高贵的氛围

通过暗色调和深色调等低纯度、低明度的配色营造奢华高贵的氛围。

将蓝色、绿色等冷色系色彩设定为中心色，同时加入茶色，强调画面的厚重感，在复古的氛围中展现时尚感。深绿色和茶色的搭配属于传统的配色类型，体现厚重、坚实印象的同时，传递出复古、深邃的感觉。在统一的色调下，深紫色、胭脂红色等色彩都可以用来表现男性所青睐的效果。以无彩色的黑色和灰色作为主体，整体设定为略微明亮些的色调，则可以展现出都市男性特有的干练、高贵的印象。

充分展现整体略带红色和茶色的写真色调。
深茶色酝酿出传统色氛围。

C60 M85 Y100 K0	C25 M40 Y100 K20	C70 M60 Y85 K30	C0 M15 Y50 K60

C100 M70 Y40 K10	C0 M0 Y20 K30	C60 M20 Y85 K50	C100 M70 Y40 K60

C90 M70 Y30 K40	C50 M80 Y100 K40	C90 M40 Y80 K50	C20 M45 Y60 K50

在跃动中感受速度和力量的运动型配色

感受速度感和力量感的运动型配色也是体现男性印象的一种配色。通过色彩表现动感的印象，色相和明度要体现出较大的差异，突出色彩之间的对比效果。足球队员的制服就是很好的例子。

比如说，蓝色在色相环上对应的补色是黄色，将黄色与绿色、橙色搭配在一起，可以表现出跃动感和力量感。此时，最为重要的是在统一的色调中表现色彩的对比效果，暖色系的色彩也可以用于展现男性的风采。因此，不必拘泥于单一的印象，在自由想象中设计属于男性的配色方案才是最佳途径。

由接近纯色的红色、蓝色、绿色、橙色构成的多色配色。
对比效果很强的组合搭配，表现出动感十足、能量四射的印象。

C0 M100 Y90 K0	C90 M35 Y0 K0	C0 M0 Y100 K0	C0 M0 Y0 K100

C100 M10 Y0 K0	C0 M0 Y90 K0	C90 M90 Y0 K0	C30 M0 Y90 K0

C100 M50 Y0 K0	C0 M50 Y100 K0	C100 M0 Y90 K0	C45 M80 Y0 K0

PDG

选择基本色的理论说明❹

女性青睐的色彩选择

介绍完了属于男性的配色，再来介绍一下属于女性的配色。
与前一页介绍的内容正好相反，属于女性的配色应确保色彩的反差要小以及色彩之间的平稳过渡。

通过分析面向女性的时尚杂志，我们可以发现，女性普遍喜好红色、粉色等暖色系色彩。虽然“蓝色象征男性，红色象征女性”属于传统的观念，但至今为止，在表现女性印象时，暖色系色彩依然是必不可少的色相。

除色相之外，最重要的就是色调。表现女性温柔、柔美的印象，反差小、过渡平稳的配色是最适合的。

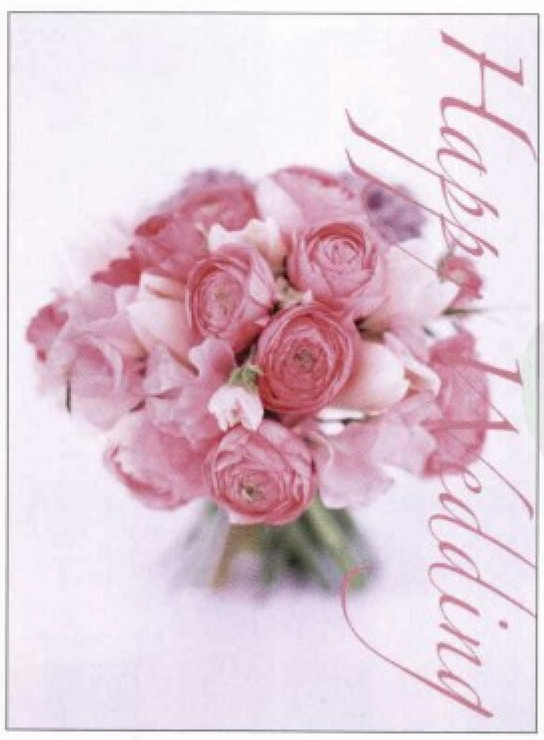

粉色、红色一直以来都是女性的代表色。
到目前为止，这种倾向越来越强，粉色、红色已成为女性杂志中不可或缺的基本色。

通过高明度的暖色体现浪漫甜蜜的印象

在浅色调、明亮色调等高明度色调中，以粉色、黄色为中心的明亮配色可以展现女性追求的梦幻与浪漫感觉。淡雅色调通过与白色的巧妙搭配，在体现甜蜜和温柔印象的同时，也营造出纯洁、可爱的氛围。但是，这种搭配要把握好分寸，否则很容易形成幼稚、低廉的印象。通过设计图案、字体等产生的或灵巧或坚实的视觉效果，调节整体画面风格的平衡性。

在色相相同的情况下，色调越鲜艳，越能体现放松、灵巧、健康的印象，同时浪漫、可爱的印象则越少。

C0 M10 Y50 K0	C0 M35 Y10 K0	C0 M0 Y0 K0	C0 M60 Y30 K0
C0 M50 Y15 K0	C10 M10 Y20 K0	C0 M20 Y10 K0	C40 M30 Y0 K0
C0 M40 Y20 K0	C0 M50 Y60 K0	C0 M0 Y60 K0	C0 M0 Y0 K0

图例展现以粉色为中心，反差小的淡雅色调的配色效果。
演绎优雅、浪漫的风情。
白色明亮的色调体现清洁感和纯净感。

添加紫色、黑色，体现艳丽的性感配色

在演绎成年女性的魅力、表现艳丽、性感的氛围时，往往采用紫色、黑色、深红色等纯度较强的配色。一般来讲，粉色被认为是很孩子气的颜色，但通过与以上那些强有力的色彩组合搭配，可以展现属于成人的妖艳感。

紫色带有神秘色彩，与冷色系色彩搭配后会形成令人感到恐怖的氛围，但如果出现在粉色到红色的过渡色中，就能形成华丽、柔美的印象。深红色、耀眼的粉红色等纯度较高的色彩与无彩色的黑色搭配，色彩反差大，演绎出刺激、魅惑的氛围。

画面以红色和紫色为基本色，加入无彩色的黑色，明度对比强烈，形成刺激性印象。

C50 M60 Y0 K0	C0 M90 Y0 K0	C20 M90 Y0 K0	C0 M0 Y0 K100

C0 M10 Y0 K30	C0 M0 Y0 K100	C20 M100 Y100 K0	C0 M50 Y25 K0

C40 M60 Y10 K0	C0 M40 Y100 K10	C15 M100 Y20 K0	C0 M30 Y0 K70

暖色系色彩的单色系配色演绎女性的高雅与优美

在表现女性的温柔以及母性般的关爱时，应尽量避免过强的色彩反差效果，反差小、过渡平稳的配色是最适合的。特别是单色系配色技巧，通过有限的色相，利用明度和纯度的不同来演绎女性印象，体现出高贵、稳重、雅致的氛围。

P.176会对单色系配色进行详细介绍。简单来说，就是利用看起来几乎是相同的色彩的搭配，体现朦胧色调变化的配色技巧。以深红色和浅紫色为基调的单色系配色，体现成年女性优雅、高贵的印象。另外，增加色彩的种类，提高对比度，可以增强画面充满高级感和豪华感的氛围。

远处看来好像只有一种颜色，色相的变化很小，这种单色系配色体现高雅、富有内涵的印象。
上面的图例运用了粉色系的色彩，让人感到温馨与浪漫。

C0 M0 Y10 K10	C0 M15 Y10 K0	C0 M30 Y0 K0	C0 M20 Y30 K0

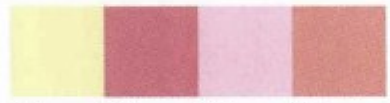
C10 M60 Y50 K0	C20 M80 Y90 K0	C0 M50 Y40 K0	C0 M45 Y75 K0

C30 M60 Y10 K0	C10 M60 Y5 K0	C0 M70 Y0 K0	C10 M40 Y0 K0

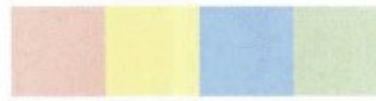
与季节对应的色彩选择

通过色彩表现季节感时，重点在于色调。
确定正确的色调之后，才能进行恰当的配色。

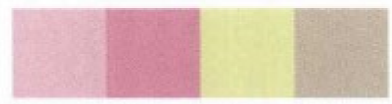
通过色彩表现季节感时，最重要的就是四季不同的光的变化。景物的视觉效果在很大程度上都会受到光线的影响，因此，掌握四季不同的太阳光的特征是十分重要的。例如，春季的气温不断回升，光的印象是十分柔和的，因此，搭配高明度的淡雅色调是很相称的。另外，春季特有的樱花、菜花、新芽等大自然的色彩也应在画面中有所反映。应有重点地通过配色展现四季不同的风光。

C0	C0	C0	C0
M0	M60	M25	M50
Y40	Y20	Y5	Y30
K0	K0	K0	K0

C0	C0	C40	C20
M20	M0	M0	M0
Y20	Y50	Y0	Y30
K0	K0	K0	K0

C0	C0	C10	C20
M30	M50	M0	M20
Y10	Y10	Y50	Y30
K0	K0	K0	K0

通过色彩表现季节感时，展现四季不同的大自然色彩是常用的手法。
春季往往使人想到樱花等五彩缤纷盛开的花朵，因此绚丽、柔和的色调是最为贴切的。

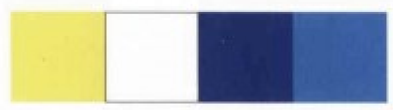
通过高纯度的色调和高反差的配色，表现强烈的日照和暑气

夏季是骄阳似火、日光照射最强的季节。日光照射处明亮刺眼，并形成影子。在表现这种夏季的光线时，往往需搭配高纯度、高亮度鲜艳的色调。通过色相差别，突出反差效果，体现跃动感，形成开放性的印象。

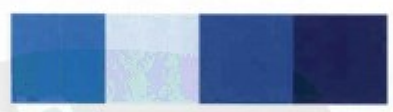
色相应选用能够体现暑热和光照等夏季温度感的红色、橙色和黄色等暖色系色彩。另外，也可以选择蓝色、淡蓝色、白色等能够体现夏日清凉感的色彩。暖色系色彩与冷色系色彩同时出现，相互撞击的活力、动感也能生动地折射出夏日激情。

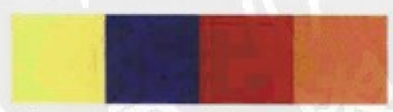
鲜艳的纯色形成高反差的配色，展现夏季印象。对比色搭配在一起，各种色彩的区分更加明显。运用蓝色系色相体现清凉感。

C0	C0	C100	C90
M0	M0	M60	M20
Y100	Y0	Y0	Y0
K0	K0	K0	K0

C100	C20	C100	C100
M0	M0	M30	M70
Y0	Y0	Y0	Y10
K0	K0	K0	K0

C0	C90	C5	C0
M0	M70	M100	M60
Y90	Y0	Y90	Y100
K0	K0	K0	K0

通过果实、红叶的红色及茶色色相和深沉的色调，展现秋季的美

进入秋季，日照时间逐渐缩短，大自然的色彩也由鲜艳色逐渐转变为深暗色。正如红叶和熟透的果实一样，在深色调或暗色调中搭配茶色、红色、橙色、黄色等暖色系色彩，展现属于秋季的配色。但是，由于光线强度变弱的原因，画面要求色彩之间过渡平稳，反差效果不明显。不能过多出现鲜艳的色彩，需同时搭配茶色、浅褐色等低纯度的色彩，体现出"枯淡"的感觉是需掌握的重点。

在逐渐走向寒冷的季节里，深沉、稳重的色调能够使观赏者产生一丝温暖、惬意的感觉。

枯木、红色的落叶、熟透的果实的暖色系色彩，都属于秋季的印象色。
在深沉、稳重的色调中搭配鲜艳的红色，画面重点突出、层次分明。

C20 M30 Y30 K0	C60 M85 Y95 K0	C0 M40 Y70 K10	C0 M80 Y80 K10

C40 M70 Y80 K20	C0 M70 Y100 K0	C0 M100 Y65 K40	C0 M40 Y90 K30

C10 M30 Y90 K0	C0 M35 Y100 K30	C0 M60 Y90 K0	C30 M90 Y50 K60

通过低纯度的冷色系色彩配色，表现冬日的冷寂

在阳光最弱的冬季，大自然的景色几乎失去了色彩，寒冷的空气中是一片灰蒙蒙、白茫茫的景象。以蓝色、略显灰色的淡蓝色等冷色系色彩为中心，再加入白色、黑色、灰色等无彩色的颜色，营造出万籁俱寂的冷寂氛围，同时这些色彩也可以代表冰雪。另外，深藏青色也可以使人联想到冬季澄清的天空。

冬季的配色，如果只考虑季节感和自然界色彩，就会形成朴素、寂静的印象。但是，冬日里也有圣诞节、元旦等岁末年初的热闹、华丽的景象。因此，搭配金色、红色、黄色等吉祥、节庆感的色彩，可以营造出冬日的另一种风情。

图例整体展现了呈现灰色色调的冬季景色。
以蓝色等冷色系色调为中心，扩大白色、灰色等无彩色的面积。

C50 M0 Y0 K30	C0 M0 Y0 K20	C30 M0 Y0 K20	C0 M0 Y10 K20

C60 M40 Y30 K0	C30 M10 Y0 K10	C90 M25 Y0 K60	C90 M10 Y0 K30

C20 M10 Y20 K0	C30 M30 Y30 K0	C0 M0 Y0 K0	C30 M20 Y10 K0

PDG

体现都市氛围的色彩选择

都市印象在没有温度感的配色中呈现。
运用直线型线条造型，体现局促感是设计都市印象的重点。

灰色、黑色等单一色调与低纯度的冷色系色彩相搭配，展现都市氛围。通过灰色等使人感受不到任何温度的色彩搭配，演绎刻板、人工的印象。另外，都市印象往往还与干练、精英等概念相关联，为此，设计中可以加入宽广的线条和质感坚实的写真。

一般应选择朴素、暗淡的色彩作为基本色，但色调不能太暗。一旦色调明度过低，敏捷、睿智的印象就会有所减弱。

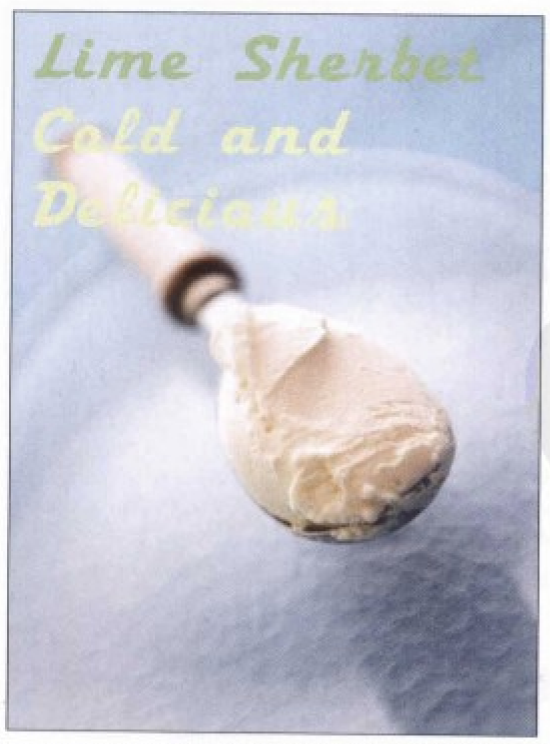

演绎都市氛围应以冷色系色彩和无彩色的颜色为中心，使人感受不到任何温度。体现冰冷印象的配色与直线型造型相吻合。

在奶黄色中展现具有透明感和丝丝凉意的都市感觉

高明度、中纯度的奶黄色与冷色系色彩组合搭配，营造出具有透明感和丝丝凉意的都市印象。明亮色调和烟灰色色调融合，扩展了给人感觉温度较低的都市印象，整体画面都弥漫着奇幻的色彩。

虽然画面会给人"酷"的印象，但由于色调明亮，所以整体不会降格至暗淡的印象，反而会有透彻、时尚的感觉。在清洁中展现透明感的配色，女性一般会比较容易接受。增大白色面积，更加彰显干净、整洁的印象，尖锐、刻板的印象则减弱许多。除冷色系色彩之外，添加相同色调的黄色，流行、明快、具有亲和力的表现效果一下子凸显出来。

体现透明感和清凉感，接近白色明亮、淡雅的色调。冷色系色彩的组合搭配，进一步增强了冰冷的感觉。色调越接近灰色，越能体现成人的印象。

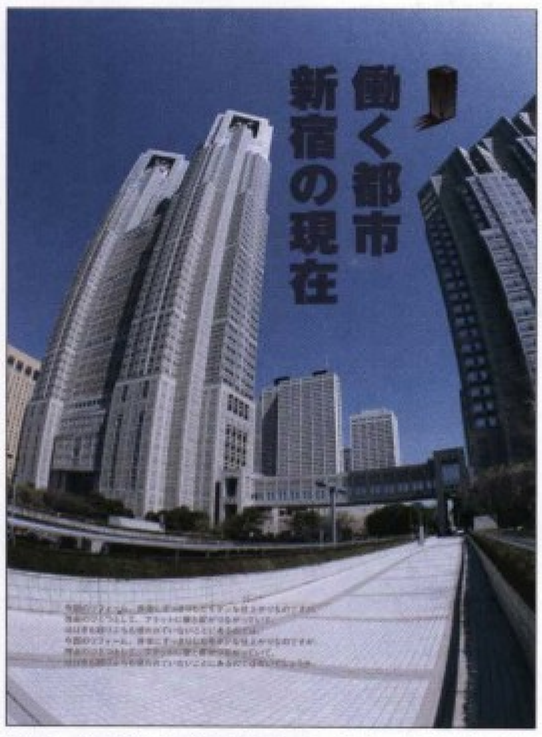
C10 M5 Y30 K0	C35 M10 Y10 K0	C30 M0 Y15 K0	C25 M0 Y20 K0
C0 M20 Y5 K5	C15 M20 Y5 K5	C5 M0 Y30 K0	C30 M20 Y0 K0
C10 M0 Y0 K10	C0 M0 Y0 K40	C10 M10 Y0 K10	C0 M0 Y0 K20

以整齐、稳重的灰色为基调的配色，展现秩序井然的印象

灰色能够使人联想到商务人士西装的颜色，灰色在高楼大厦、柏油沥青的色调中，堪称表现都市印象时不可或缺的色相。体现干练、理性的同时，反映出成人社会秩序井然、严肃认真的氛围。但是，如果色调过于暗淡的话，就会形成沉重而不够考究的印象。

在浅色调、高明度灰色的层次感展现中保持时尚、洒脱的印象，将画面中出现色彩的数量控制在最小范围内，形成整齐、稳重的印象。

在只有灰色的情况下，画面往往显得很冷寂，此时如果加入些许红色或黄色，可以增添生气、明快的印象。

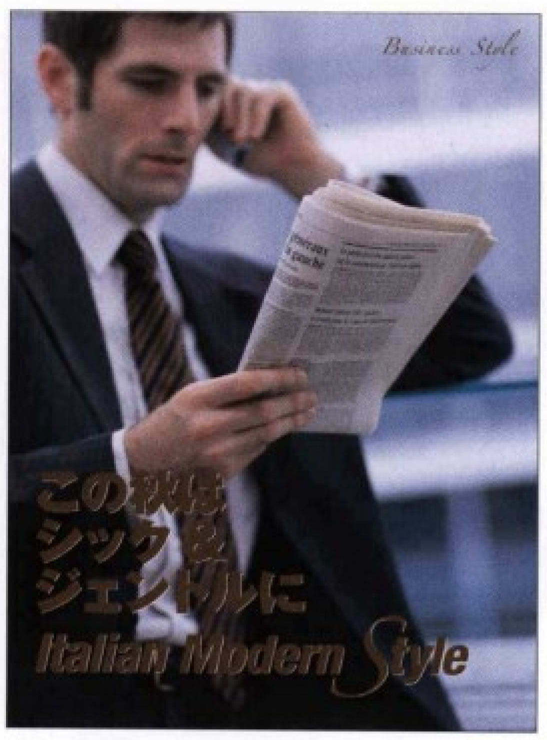
C90 M80 Y50 K0	C15 M0 Y0 K50	C95 M80 Y15 K0	C5 M0 Y0 K20
C30 M10 Y0 K10	C40 M10 Y10 K20	C60 M40 Y20 K20	C50 M0 Y20 K20
C40 M0 Y10 K0	C70 M30 Y10 K15	C0 M0 Y0 K30	C85 M70 Y60 K30

冷酷、刻板的灰色是西装、办公楼、办公用桌椅等与商务相关的事物中经常出现的色相，也是无刺激感，体现稳重、整齐、秩序井然印象的配色。

在冷色系色彩配色中添加茶色系色彩，展现时尚、理性的感觉

低纯度、中明度的冷色系色彩与低纯度的茶色系色彩搭配，体现男性风格的都市印象。比单纯地运用冷色系色彩更能体现时尚感和热情度，与办公场景画面相比，能更好地演绎出华丽、高质量的都市生活氛围。

重点在于统一色彩的明度和纯度，降低色彩之间的反差效果，展现稳重、冷静男性风格的都市印象。随着茶色面积比重的增加，冷静、冷峻的印象会有所减弱，但无论怎样，这种配色方式都可以体现时尚与雅致的风格。

C5 M10 Y0 K70	C20 M20 Y10 K40	C10 M40 Y60 K30	C50 M15 Y0 K50
C45 M10 Y15 K40	C60 M70 Y100 K30	C15 M0 Y0 K30	C25 M50 Y90 K20
C0 M0 Y30 K40	C55 M25 Y0 K55	C45 M75 Y100 K40	C85 M40 Y95 K55

冷色系色彩与茶色系色彩搭配，营造简约、干练的氛围。图例中每个细节都展现出睿智、精英的印象。

PDG

体现自然氛围的色彩选择

与人工氛围的都市印象相反，通过自然素材色彩的配色可以展现大自然的印象。

都市印象中常见的配色，往往都是能够使人联想到商务人士的西装、钢筋水泥的建筑群等的色彩，与此相对的，在表现自然、朴素的印象时，花草、树木、泥土等自然素材的色彩常被选用。

从浅褐色到深咖啡色等茶色系色彩的层次变化，通过色相相同的色彩展现时，会形成简单、自然的印象。在稳重、温和的色调中，低纯度、低明度的色彩强调朴素、柔和的印象。

茶色是取自树木、泥土、砂石、动物的毛皮等自然界中广泛存在的色相。以此为中心进行配色，展现大自然的风采。

以绿色系色彩为主体，给人生动活泼的印象

茶色系色调能够使人联想到树根、泥土，给人朴素、温暖的印象，而绿色则能够使人联想到茁壮成长的树木和小草，是在土黄色中体现生机勃勃的生命色。明亮色调绿色的层次感设计，可以营造清新、爽快的氛围，体现安乐、疗伤系风格。这种色彩搭配设计适合于宣传生态环保，提倡LOHAS生活方式的媒体。

土黄色或多或少会容易让人感受到一丝泥土腐臭的气息，而以绿色系色调为中心的配色则可以形成清洁、健康的印象。但单纯的绿色难免显得单调，可适当加入含黄色的茶色系色彩。适当通过色相的对比突出画面局部重点。

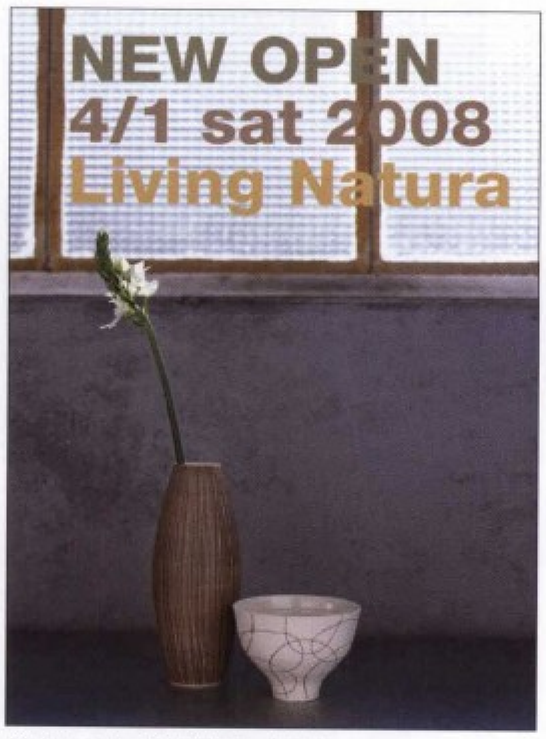
C60 M30 Y80 K0	C45 M0 Y35 K0	C30 M0 Y50 K0	C20 M20 Y50 K0
C40 M0 Y80 K0	C20 M10 Y30 K0	C90 M0 Y90 K0	C60 M0 Y100 K0
C15 M0 Y30 K0	C95 M5 Y85 K0	C20 M0 Y60 K0	C30 M40 Y80 K0

绿色是能够使人安宁，具有疗伤效果的色彩。绿色、浅褐色、非纯白色三类自然色的搭配运用，可以营造优雅、自然的氛围。橙色点缀局部重点。

接近灰色的色调，营造都市摩登氛围

依然使用土黄色，色调稍加变化就可以使原本自然风格中略显木讷的配色看起来更具现代时尚感。

木纹纹理的自然展现不必赘言，降低明度，抑制红色、黄色的纯度，关键要使画面向灰色色调靠拢。整体画面向无彩色的色调靠拢，形成冰冷、刻板的印象，体现紧绷的现代感。有重点地收缩苔藓绿色、蓝色等浓重色彩的比重，使画面色彩张弛有度。这种配色运用在室内装潢中时，画面中除木制家具以外，再搭配金属、布料质感的家具，更加凸显摩登现代感。因此，应注意配色以外的搭配技巧。

以茶色系色彩为基调，在整体的灰色色调中营造简练、摩登的氛围。
稳重与个性兼备的配色，适合用于室内装潢设计。

C10 M40 Y70 K15	C20 M5 Y35 K60	C40 M50 Y50 K20	C90 M60 Y25 K0

C10 M10 Y30 K10	C20 M30 Y55 K30	C15 M0 Y0 K40	C60 M20 Y80 K30

C0 M0 Y0 K30	C45 M80 Y100 K45	C60 M20 Y0 K40	C15 M30 Y50 K15

体现怀旧印象的配色

黄色、橙色、茶色等色彩的层次感表现，在深色调、暗色调中营造复古氛围和怀旧印象。旧书泛黄的纸张色，尘封皮革半透明的暗黄色，枯老树木的棕色等色彩搭配在一起，使人联想到荒芜的原野所特有的原始、未开化的氛围。

这种配色与淡雅、简单的自然风格不太相称，却是表现大自然顽强、茁壮生命力的最佳选择。另外，色彩明亮度上的差异使画面层次分明，展现复古、厚重的氛围。

暗淡色调演绎怀旧氛围。
感受自然中蕴含的力量感与野性。

C40 M50 Y70 K30	C20 M25 Y60 K0	C55 M25 Y90 K40	C0 M35 Y100 K30

C15 M60 Y80 K0	C25 M40 Y70 K10	C50 M50 Y100 K40	C50 M20 Y95 K20

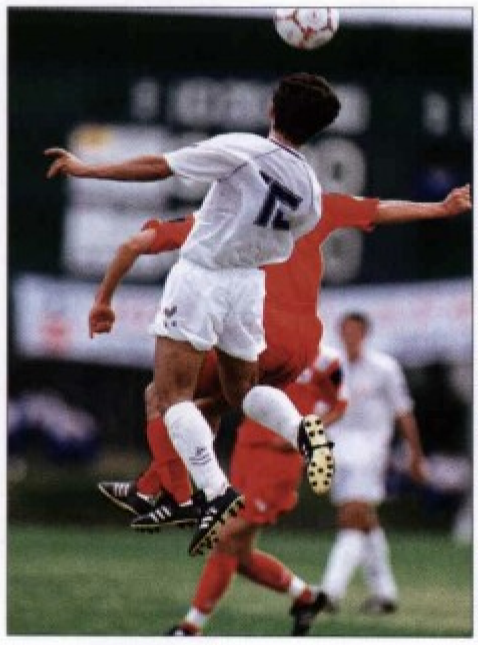
C60 M90 Y100 K10	C60 M55 Y50 K30	C15 M45 Y40 K10	C50 M70 Y95 K20

表现健康形象的色彩选择

在健康食品、体能饮料等商品的包装设计中，配色能够极大地影响整体效果。那么，该如何表现健康的、充满活力的印象呢？

通过右侧两张写真的对比，我们可以发现“健康的”印象可以分成两大类。一类是左侧写真中所展现的健康、阳光的印象，另一类是右侧写真中所展现的安详、宁静的印象。因此，展现活力四射的生命力与展现悠闲、健康的印象在配色方面是有所不同的。

色彩具有很强的心理影响力，应根据所表达内容、印象的不同选择不同的配色方案。

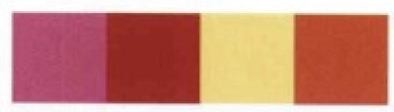
“健康的”印象分为两种：体现朝气蓬勃、活力四射的生命力（左图），体现健康、悠闲的印象（右图）。注意两张写真在色调上的差异。

通过暖色调色彩展现朝气蓬勃、活力四射的生命力

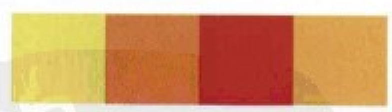
在实际的配色工作中，我们经常选择以红色、橙色等暖色系色彩为中心的配色来表现旺盛的生命力和活力四射的运动氛围，鲜艳、明快的色调是基本的选项。

能够使人联想到血液和太阳的红色，自古以来就被视为是象征生命的颜色，是展现旺盛生命力的代表色相。另外，据说红色可以在心理上产生活力的同时能够刺激人体植物神经，具有增进食欲的功效。将具有这种神奇功效的红色作为画面中的主要角色，体现健康、动感的印象。橙色也是塑造阳光、快乐、活力等积极形象的色相，但其强烈程度不如红色，因此，可以用来表现比较温和、健康的印象。

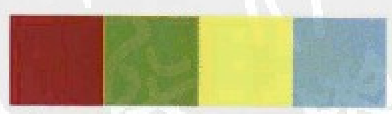

C5 M80 Y0 K0	C10 M100 Y75 K0	C0 M10 Y60 K0	C0 M80 Y90 K0

C0 M0 Y100 K5	C0 M55 Y100 K0	C0 M100 Y100 K0	C0 M35 Y100 K0

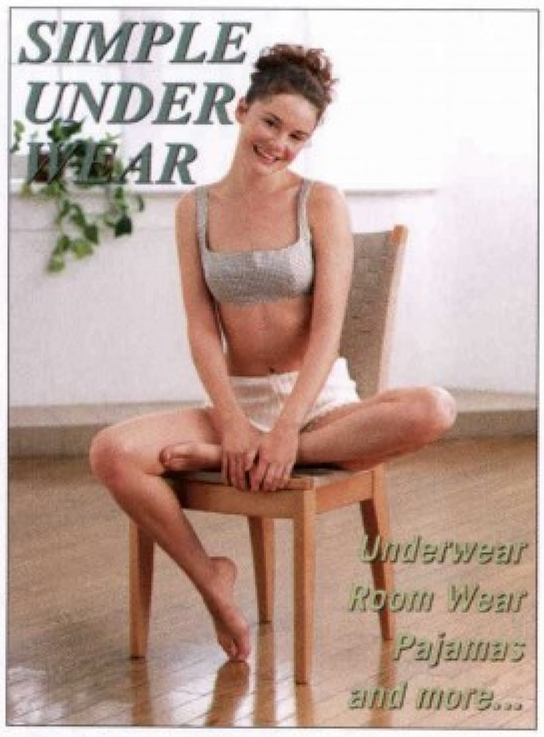
C0 M100 Y75 K10	C50 M0 Y100 K0	C0 M0 Y100 K0	C50 M0 Y15 K0

象征太阳和血液的红色能够使人看后精神一振。
以红色为主的暖色系色相可以形成健康、活跃的印象。
适当加入冷色系色相，体现色彩之间的对比效果。

以具有疗伤效果的绿色为中心，营造健康氛围

能够使人联想到植物的绿色，是象征健康、生命的代表色。具有疗伤和稳定情绪的功能，体现心情舒畅、舒适惬意的健康概念。表现营养饮料等健康饮品具有能够迅速使人提神、醒脑的功效时，可以运用红色、橙色等暖色系配色，而绿色则适合表现通过继续饮用达到补充营养效果的印象。绿色属于稳重、自然的色相，适合用于食品等商品包装的配色，男女老少都比较容易接受。

绿色与同色系色彩或相近色彩搭配，在相同色调中表现优雅与从容的印象。在此基础上添加对比色橙色，营造更加生动活泼的氛围。

C25	C0	C65	C85
M0	M15	M15	M15
Y50	Y40	Y40	Y80
K0	K0	K0	K0

C0	C90	C40	C10
M35	M30	M0	M10
Y95	Y80	Y80	Y80
K0	K5	K0	K0

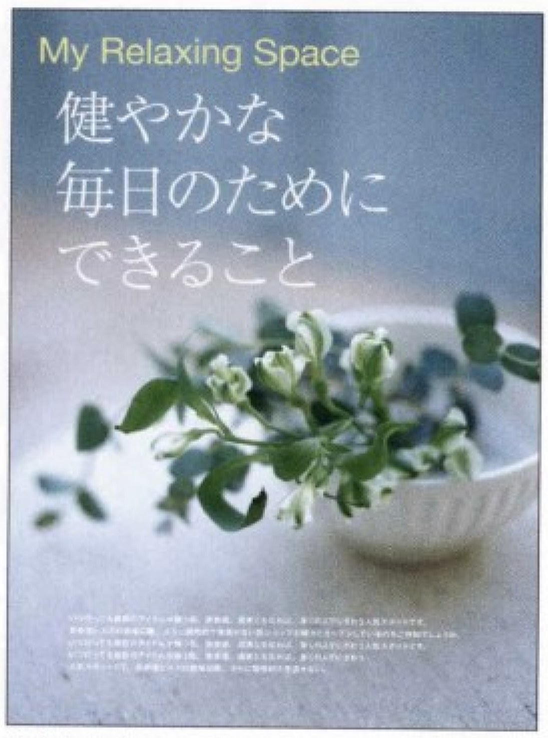
C85	C30	C0	C0
M0	M0	M95	M70
Y100	Y100	Y85	Y90
K10	K0	K0	K0

只出现绿色系色彩时，配色体现优雅与从容的印象。
通过与对比色橙色系色彩的组合搭配，营造出生动活泼的氛围。

运用蓝色配色表现清爽、健康的印象

冷色系的蓝色经常用于表现清爽、健康的印象。然而，只出现冷色系色彩的配色容易使画面显得过于冷淡、刻板，因此通过与大自然的绿色，以及黄色、橙色等暖色系色彩的搭配，可以展现温暖的、有生机的氛围。商店印象色或网络主页的配色经常选用这种配色方案，具有较高的好感度。

一般选择高明度、高纯度的明亮色调，根据需要也可选择带有灰色的暗色调，还可以使用明亮度较低的藏蓝色。扩大白色面积的比重，表现整体明亮、清洁的印象。适当运用灰色，体现摩登、干练的氛围。

C50	C30	C20	C60
M0	M0	M0	M10
Y15	Y50	Y10	Y50
K0	K0	K0	K0

C30	C70	C0	C45
M0	M10	M0	M0
Y60	Y0	Y70	Y35
K0	K0	K0	K0

C85	C35	C10	C50
M0	M10	M0	M5
Y100	Y50	Y15	Y0
K10	K0	K5	K0

蓝色与绿色搭配，构成温和、明亮的配色，体现舒适、清爽的印象，是度假、休闲类杂志封面的首选配色。

PDG

在基本色选择方面具有吸引力的杂志！

DESIGNGALLERY

在一个杂志的封面中确定基本色，并重点运用基本配色理论。
下面将体现技巧的范例逐一介绍。

《ELLE JAPON》

2007年11月号　发行：阿歇特妇女画报社
AD：濑田佑司　发行日：每月28日

图注说明文字的底色选用紫色，使不同形状的写真呈现统一的效果。同色系浓淡两种色彩的运用使杂志版面尽显动感与时尚。

《VIVI》

2007年11月号　发行：讲谈社
D：林富美（attik）　发行日：每月1日

与时装色彩相称，背景色和标题文字搭配不同的粉色。零星面积的红色、蓝色和绿色成为画面中的重点。随意点缀的心形图案营造出女性喜爱的、充满幸福感的版面。

《LUIRE》

2007年11月号　发行：利托音乐株式会社
发行日：每月28日

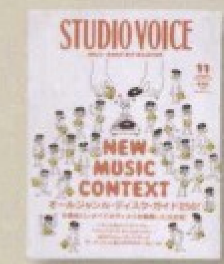

杂志版面整体铺设鲜艳的底色。四个对页分别以黄色、红色、粉色、蓝色等基本色为主色展开，画面体现出一定的色彩张力。

《STUDIO VOICE》

2007年11月号　发行：INFAS出版社
AD：峰崎（STUDIO）　发行日：每月1日

特刊整体版面四边留出空白，周边的明亮色调设计为原本很单调的音乐场景图和轻歌舞剧画报增添了些许轻松与乐趣。标题文字使用圆形字体也是为了营造这种效果。

《Sweet》

2007年11月号　发行：宝岛株式会社
D：科斯塔 麦莎　发行日：每月12日

展现各种服饰商品写真的画面。以紫色为主题色，淡紫色为底色，使纷繁的画面体现出稳重感。一部分数字和文字底色使用粉色，展现女性的温柔与可爱。

《marie claire》

2007年12月号　发行：阿歇特妇女画报社
AD：藤永有希子（Store inc.）
发行日：每月1日

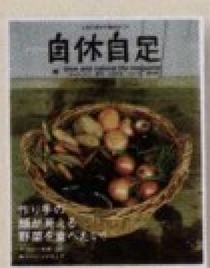

这是展现与地球环境相关的特刊，选用柔和的绿色作为主题色。白色底色下文字与图案的整齐排列形成淡雅、清新的印象。

《自给自足》

2007年秋季号　发行：第一进步株式会社
AD：川村哲司（atmosphere ltd.）
发行日：每3月、6月、9月、12月的3日

这是关于家庭自制酵母的连载。以版面上下两端飘忽显现的木纹图案、面包圈制成前后的样子、木质器具等写真的自然色彩为主题色。标题和介绍文字的色彩则选择茶色。

《料理王国》

2007年11月号　发行：料理王国株式会社
AD：冢本健弼　发行日：每月1日

这是介绍意大利通心粉的特刊，厨师在介绍西红柿调味汁的做法。写真理所当然地选用红色为主色，部分标题文字也同样选择红色。设计强化了料理的色泽与印象。

运用暖色系色彩表现面向男性的设计

红色、粉色、橙色等暖色系色相一般都是女性钟爱的色彩。但是，面向男性群体希望运用暖色系色相时又该如何进行配色呢？

通过对比度高的配色突出强有力的感觉

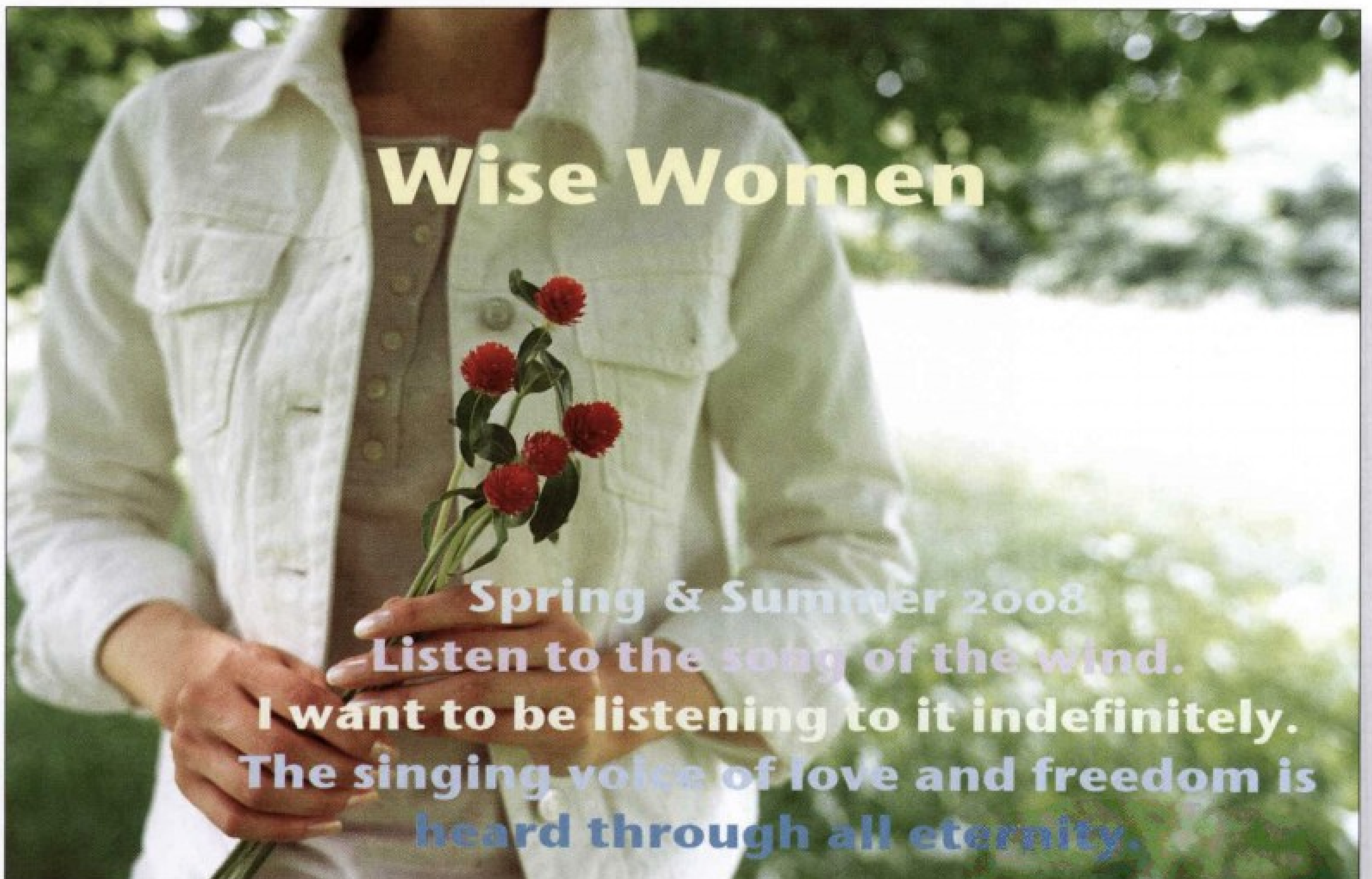
一般来讲，通过色彩表现性别时，蓝色等冷色系色彩往往代表男性，而红色等暖色系色彩则往往代表女性。

但是，这并不意味着不能运用暖色系色彩表现面向男性的设计。重点是配色要具有很强的对比效果，营造力量感和厚重的氛围，这样才符合男性印象。因此，运用明度、色相差别较大的具有较强对比度的色彩，表现出强有力的印象。例如，以暖色系色彩红色为主题色的情况下，搭配与红色面积大体相同的无彩色的黑色，强烈的色相反差形成了坚毅、阳刚的印象。适当加入体现动感的橙色，效果更好。设计图案中出现的直线、直角进一步体现出冷峻感，强化了男性氛围。

运用冷色系色彩 表现面向女性的设计

蓝色、绿色、藏青色等冷色系色彩一般都是象征男性的色相。蓝色等冷色系色彩往往容易使人联想到冷静、智慧、信赖等男性的印象。但是，在面向女性群体时，希望运用冷色系色相时又该如何进行配色呢？

通过对比度低的配色 展现温和、平静的印象

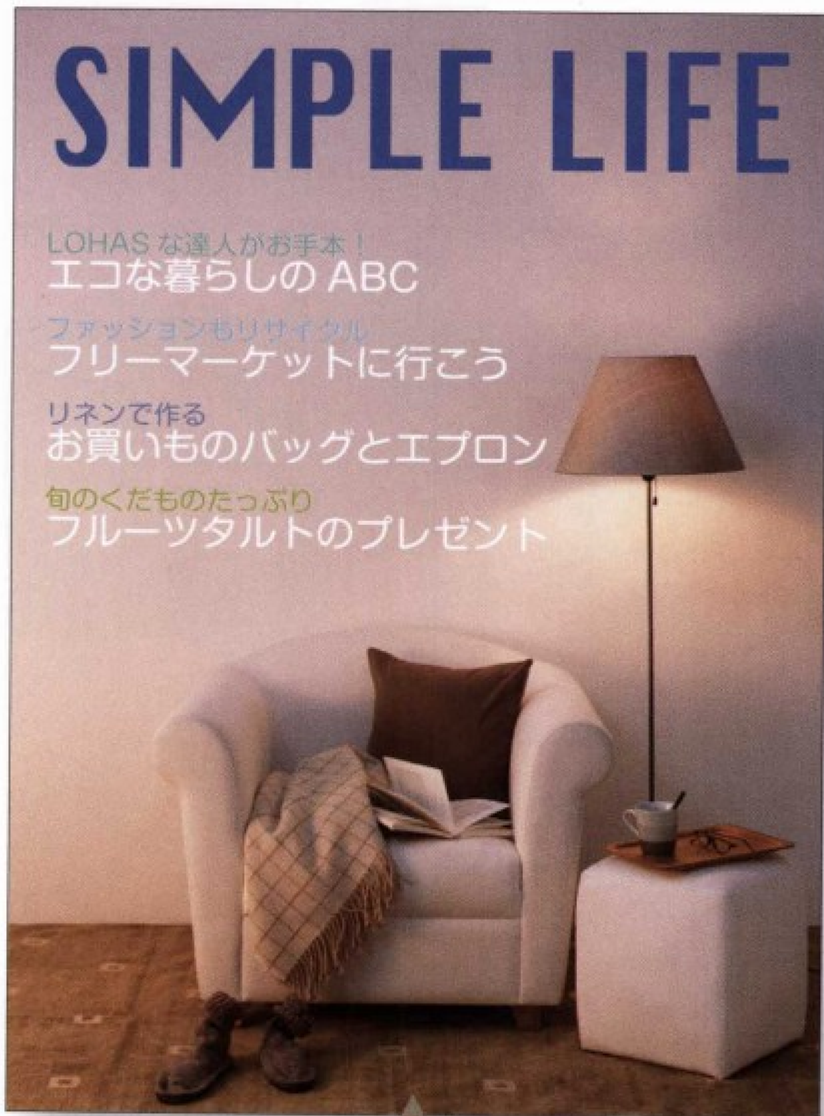

女性杂志封面中经常采用红色、粉色等暖色系色彩，一般来讲，暖色系色彩往往用来表现女性，但在现代设计中，一味遵循这一规律未免会形成刻板、枯燥的印象。因为冷色系色彩配色得当的话，也可以演绎出女性潇洒、清爽、干练的印象。

配色的重点在于通过对比效果不明显的色彩营造稳重、优雅的氛围。与体现男性的力量感不同，面向女性的配色中应选择能够使人感受到柔和、温馨的色调。影响整体印象的关键在于色调。明亮、淡雅等高明度的色调是最佳的选择。即使画面中色相有一定的差异，但只要保持色调的一致性，就能掩盖色相的差异，形成柔和的印象。添加无彩色的颜色时，白色和浅灰色是最佳选择。

配色体现自然效果却缺乏情趣

为了营造自然、朴素的氛围，土黄色等素雅、古朴的色调是必不可少的。但是，如果是杂志封面，或者是希望体现一定的视觉冲击效果时，又该如何展现具有较高吸引力的配色呢？

重点在于运用对比色制造紧张感

茶色、浅褐色等土黄色系是最能体现自然、朴素印象的色彩。以土黄色为主体色展开的配色，色调明度高时，可以体现LOHAS系列杂志的朴素与典雅；色调较暗时，则可以体现顽强、怀旧的风格。

这两种色调都体现出柔和的印象，在这一点上是没有问题的。但是，仅仅如此，画面很容易形成缺乏视觉冲击力、索然无味的印象。

提倡自然派生活类型杂志的封面既要体现杂志本身的风格和特点，又要能够吸引读者的注意力，因此，可以有重点地添加土黄色系的对比色。例如，在浅褐色调的写真中搭配蓝色的标题文字，虽然破坏了自然的氛围，但选择与黄绿色等色调接近的互补色，形成柔性对比，体现了一定程度的紧张感。

体现春夏之交的季节感

展现季节特点的杂志该如何通过色彩表现季节感呢？在此，仅以春夏之交的季节印象为例。

以纯真无邪的绿色为主题色，添加体现清凉感的冷色系色彩

之前已经介绍过每个季节都有属于自己的色彩。例如，便利商店往往会根据季节不同而改变店内广告牌、海报的色彩和设计。但是，如果由于削减经费等原因，需要两个季节通用一种设计方案的话，又该如何进行适当的配色呢？

春夏两季共通的印象是太阳明亮而温暖。意识到这一点，就应首先选择明亮的色调。特别是在这两个季节里花草树木处于发芽成长的状态，选择绿色作为主题色是再恰当不过的了。同时搭配淡黄色或粉色，体现春的印象；搭配冷色系色彩，则增添夏季清爽、清凉的感觉，在这种跨越季节的设计中没有丝毫不协调的感觉。

参 考 文 献

《配色项目范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《7天速成 配色基础讲座》视觉设计研究所 编（视觉设计研究所）
《配色效果范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《设计构思&技巧辞典03〈色〉》+设计编辑部 编（每日通讯社）
《色彩·规则》伊达千代 著（MDN股份有限公司）
《配色想象力BOOK》世本美绪 主编/CR&LF研究所 著（每日通讯社）
《DTPWORLD》2005年11月号（WORKS股份有限公司）
《+DESIGNING》VOL.06 2007年9月号（每日通讯社）

使 用 素 材 集

《素材辞典》vol.002、008、022、026、032、042、045、056、061、068、071、073、079、080、089、094、095、097、098、104、105、107、112、114、116、120、121、125、132、152、155、162、170、171、175、180、185（数据处理技术）
《MIXA IMAGE LIBRARY》vol.018、048、147、168（日本SCREEN制造）

版面出现多种色彩时的配色理论

3 章

[统一色调配色篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪!?

修正前

过多地使用色调鲜艳的原色 ▸①

过多使用鲜艳色调的原色，形成嘈杂、溽热的印象。与青山・表参道地区的景色特点相背离。出现较多原色的情况下，应注意其面积的比例。

色调不统一 ▸②

鲜艳的色彩固然十分醒目，但画面中包含某些暗淡的色调。色彩的色调没有统一，画面整体陷入十分凌乱的印象中。

缩略图

副标题文字的可视性差 ▸③

副标题应是设计的重点。图例中选用没有明度差的色彩，背景色十分鲜艳，文字色彩暗淡，如此配色大大降低了副标题文字的可视性。

正文文字色彩给人厚重的印象 ▸④

运用多种色彩的版面设计，文字色彩给人厚重的印象，与白色背景色对比效果过于强烈，造成文字内容显得十分厚重，缺乏生气。

制作条件 ● 时尚生活类杂志专栏介绍版面。● 青山・表参道地区最新信息宣传册。● 面向女性的华丽设计，刊登大量信息的版面。

PDG

After

根据理论修改之后!

修正后

出现多种色彩时，应控制原色数量▸①

出现多种色彩时，尽可能避免运用原色是上策。避免造成过于强烈的视觉冲击效果，同时，明快的配色可以体现轻松、舒适的感觉。

统一整体色调▸②

出现多种色彩时，应将色彩统一于一种或者彼此类似的色调中。如此一来，画面整体效果增强，让人看起来觉得十分整齐、舒服。图例画面整体统一于淡雅的色调中。

缩略图

副标题文字采用白色镂空设计▸③

副标题文字采用白色镂空设计，增强了可视性，便于阅读。画面整体在高明度的淡雅色调中统一，明度更高的白色与任何颜色的底色搭配，都能够起到凸显文字的作用。

选择五颜六色的文字色▸④

画面整体配色给人的感觉如同春天一样轻柔，为防止产生厚重的印象，正文文字选用同样色调的颜色。与四周边框的颜色相搭配，体现自然风格。

[统一明度配色篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修正前

✕ 文字色调与写真不相称 ▸①

标题文字色调从暗淡到黑暗，与明度较高的写真完全不相称。而且，版面左侧上方深色调的文字高高在上，给人一种上下重量失衡的感觉。

✕ 副标题不够醒目 ▸②

以写真为主的版面，解说文字周围应添加一些不同的色彩。图例中副标题文字和解说文字颜色相同，难以单独吸引读者的注意力。

缩略图

✕ 标题文字色彩数量过多 ▸③

标题文字色彩数量过多，而且由于字号本身就比较大，失去了画面中写真的纵深感和透明感，与简约、稳重的媒体风格不相称。

✕ 严丝合缝的写真 ▸④

表现画面安详的氛围时，版面中应尽量避免将写真裁剪得严丝合缝。虽然这样做的目的可能是出于希望能够充分利用有限的版面空间，但紧凑的版面更适合繁华、艳丽风格的杂志。

制作条件 ● 面向城市人群的家居装潢类杂志以及生活类杂志。 ● 介绍室内装潢、家具搭配的特刊扉页。 ● 充分利用写真效果、体现整洁、

After
根据理论修改之后!

修正后

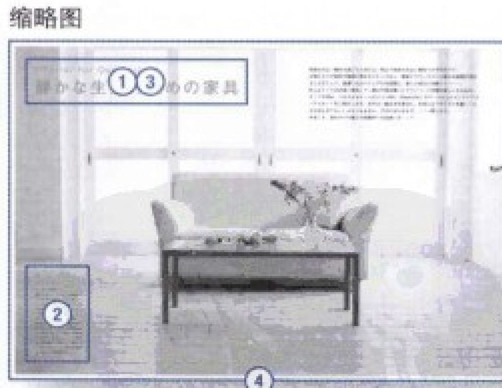
标题文字色调与写真色调一致▶①

标题文字的颜色选用位于镜头正中央玻璃茶几的颜色。高明度色调与写真素材接近，透明的质感十分相称。

副标题文字色彩统一▶②

标题文字和副标题文字都采用了浅绿色。作为简约设计重点的说明文字部分，自然、从容地吸引了读者的视线，同时也体现出画面整体的统一性。

缩略图

标题文字色彩统一于一种颜色▶③

体现简约、精致的印象时，画面中标题文字一般都应统一于一种颜色。虽然可能有些单调的感觉，但只要保证有一张高质量的写真，即使削减其他要素，画面看起来依然尽显精致与典雅。

白色边缘演绎稳重与平和▶④

体现安详、宁静的印象时，应避免使用角版写真，而在四周留出一定的余白空间，减少画面的紧凑、突兀感，充分传递出从容享受的小资情调。边缘的余白空间越大，写真愈发显得朴素、稳重。

稳重印象的配色。

听取古平正义先生对于运用多种色彩配色的理解

古平正义先生长期从事简约实体的印刷美术图案设计工作。设计中经常会同时出现多种色彩，那么该如何进行配色呢？

因为不擅长运用色彩，所以经常寻找理由

——对于设计工作而言，色彩意味着什么呢？听说古平先生您不太喜欢在设计作品中运用色彩表现主题？

并非“不喜欢”，准确地讲是不擅长单纯依靠感觉来确定色彩。因为能够这样做的人往往都是具有色彩感觉天赋的人，而像我这样的常人对待色彩的选择与运用是不能等闲视之的。

因此，我在设计中运用色彩时一定都是有理由的。例如，写真集《BAUHAUS DESSAU∴ MIKIYA TAKIMOTO》的封面中红色和黑色的面积都不大，只是象征性地点缀了这两种色彩，因为主题是介绍包豪斯设计。其他设计作品，如在制作现代美术画廊展示的DM时，也单纯运用了收藏者、艺术家本人喜欢的色彩。

所以，我一般不会根据感觉确定色彩，而是会综合考虑素材的颜色，或者背景故事的内涵、外延等要素，为自己找出选择某种色彩的理由。

——《BAUHAUS—》中，写真作品也运用在封面中吗？

《艺术视野 2004》

主办方：原美术馆、戴姆勒·库拉伊斯勒基金会

从左侧开始依次为荧光橙色B2版面的海报、黄色的杂志广告、展开状态的目录、蓝色A4版面的广告传单、黄绿色的邀请函，最后是黑白色的《艺术视野的12年》海报。

《ESQUIRE COVERS 1933~2006》
发行：Esquire期刊日本
编辑：《Esquire》日文版编辑部/
若林惠（WK&CO）

这一封面特刊收集了美国《Esquire》杂志从1933年创刊号到2006年12月号的896个封面。每章扉页颜色各不相同，彩纸页采用单色印刷。

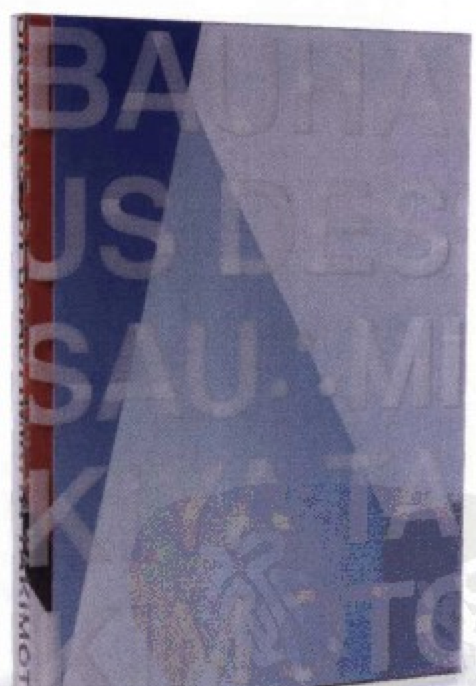
封面中写真的色彩保持不变，塑料皮上具有透明感的白色商标通过丝网印刷，表现出层次感。在海报、宣传册等写真与文字搭配的设计中，不会给有限的文字搭配无意义的多余色彩，于是简单运用黑色、白色或者银色。我喜欢保留写真本身的色彩，讨厌人工再修饰。

因此，就我而言，更习惯于利用写真或插图来表达设计理念，而不是填图上色，我很少绘图，也不经常在文字上着手创意。

——在《艺术视野2004》的视觉设计中，您运用了很多种色彩啊？

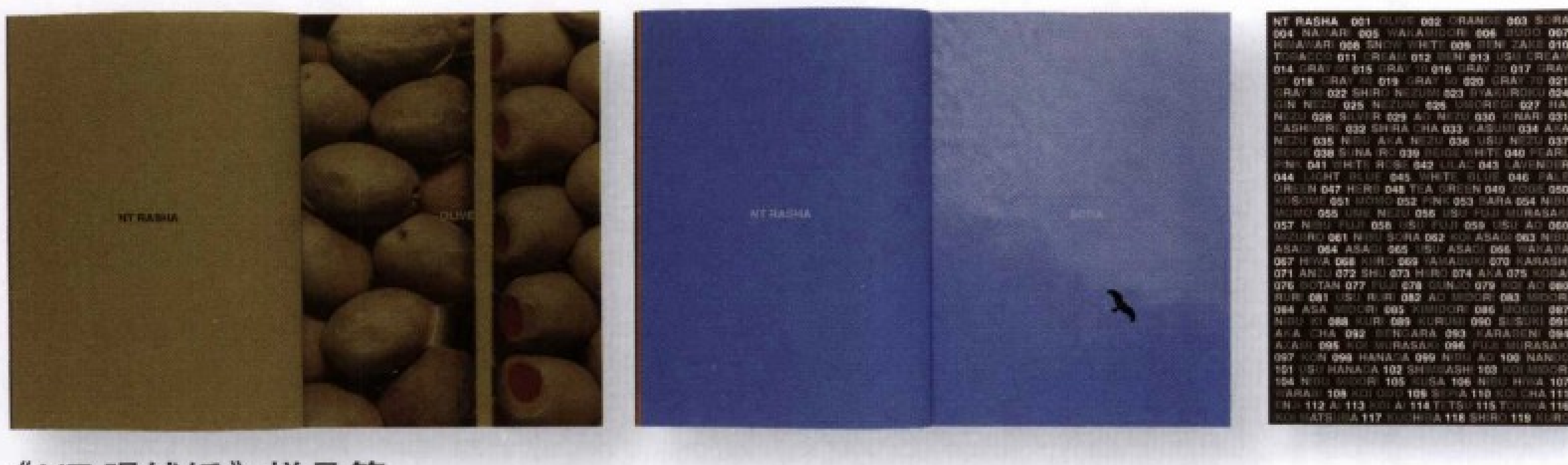
广告传单是淡蓝色、杂志广告是黄色、邀请函是黄绿色、海报是萤光橙色，不同媒体变换不同的色彩。可这恰恰是“不想确定色彩”思想的表现。根据媒体不同而变换不同的色彩，是不希望通过色彩来限定印象时常用的手法。针对类型、风格完全不同的两位艺术家的艺术展，我认为还是不要停留在特定的色彩印象上比较好。

连续两年的《艺术视野展》宣传广告都是由我负责设计的。主办者是戴姆勒·库拉伊斯勒。第一年的海报借助汽车轮胎的形象将主体标志设计成圆形黑白图案，第二年的海报在继承第一年海报印象的同时，将一个圆分成两个相交的圆，体现通过双筒望远镜窥探艺术的构思与创意。整体给人感觉不算暗淡，圆形的部分涂上了黑色，理由就是以最单纯的形式表现（笑）。

《BAUHAUS DESSAU ∴ MIKIYA TAKIMOTO》
龙本干也写真集
发行：皮埃·布克斯 写真：龙本干也

包豪斯设计学院是近代设计的发源地，这是一本关于包豪斯设计学院的写真集。两册写真集由透明塑料封皮包装，封皮上的蓝色和红色是写真作品的颜色。封皮上印有白色文字，展现层次感和纵深感。

《NT 呢绒纸》样品簿

发行：竹尾　摄影：堀内僚太郎

NT呢绒纸是一种可以印出119种色彩的优质、粗面厚纸。彩纸色彩的质感要远远超过印刷的色彩质感。将无图案的纸张和印有写真的纸张排放在一起，随后对纸张的制作、印刷过程作了详细的介绍。

《尾声》《对话》

发行：讲谈社　著：平野启一郎

我们看到的是作家平野启一郎的两部作品集。左侧是作者个人的随笔集，主题图案是一个圆，表达自己的所思所想，选择了"赤裸裸"的红色。右侧是记录两个人话语的对话集，主题图案是两个圆，作品内容是关于20岁——青涩年代的对话，所以选择了蓝色。

《现代美术品展览会·东京》
《现代美术品展览会·东京 2007》

主办方：现代美术品展览会·东京执行委员会　拷贝：东秀纪

字母和文字组合而成的字符标志，极易吸引人的注意力。运用了橙色和银色等简约、明快的色彩。

红色的代替色——橙色
第三种无彩色的颜色——银色

——您经常使用的是哪种颜色呢？

橙色会经常用到。对我来讲，红色就是橙色。红色这种色彩，以现在的胶版印刷技术来说是很难着色的，不经过特殊的三度印刷处理其着色效果是无法令人满意的。与塑料、布料上印有的红色相比，印在纸张上的红色总是显得比较弱。因此，我经常选用橙色代替红色。

经常使用橙色还有一个原因，即通过橙色营造新鲜感。在《现代美术品展览会·东京》的海报设计中，重点信息要素通过复印效果的日文文字得以展现，红色的色彩感与版面不符。

而且，我理解的红色应是如同血液般鲜红的颜色。正因为红色具有强烈的色彩意义，可以产生一种震慑的力量，不宜出现在这种布满日文的版面中。因此，除非在需要强烈表现的地方，通常我不太使用红色。

——银色也会经常用到吗？

基本很少使用金色，而银色被用到的频率确实很高。我将银色视为同黑色、白色一样的颜色。我认为第三种无彩色的颜色不是灰色，而是银色。银色经常被用于给文字上色，而且它也非常容易和其他色彩调和。

另外，《BAUHAUS—》中经常出现的白色也是我很喜欢的色彩。

——在塑料印刷时，据说您对层次感设计的重视是很出名的。

经常使用白色和银色是考虑到彩色套印的油墨和普通油墨效果不同，是否会产生"刷在纸上"

《AKIGURAMU 实验建筑 1961~1974》

发行：皮埃·布克斯

编辑：水户艺术馆现代美术中心

这是活跃在60~70年代的AKIGURAMU实验建筑家集团的回顾展。白色塑料外皮下记载着那个时代的幻觉艺术。展示壁的色彩搭配充分展现了时代与艺术相结合的特色。

的感觉，这是要进行比较的重点。

刚才提到过红色，其实我不经常使用色彩还有一个原因，就是信不过现在的印刷技术。就普通的胶版印刷而言，过去的质感明显比今天的要好，今天的印刷品过于追求整齐划一的品质，而失去了传统韵味。外国的一些廉价印刷品，有的颜色深浅不一，有的字体露白，但却可以体现出纸张印刷的存在感，我反而觉得很好。

像有些传单，故意选用比较难印刷的、不太好上墨的纸张。然后在用大量的墨去印刷。这样做会产生斑点，或者文字的四角出现圆形，不过我觉得“哦！这就是印刷在纸上的”这种感觉是很好的。

不要随便运用色彩，要整体考虑视觉效果

——最后，关于配色技巧您还有什么要建议年轻设计师们的吗？

我个人觉得只要不胡乱使用色彩就好（笑）。现在大家可能都在通过Mac进行设计，我注意到有一种胡乱使用色彩的倾向。大量的色彩充斥在画面上，虽然很鲜艳、很抢眼，但印刷成品后，看起来就会显得很廉价，难以传递作品所要表达的主题。

“给文字上色，使文字更显眼，便于阅读”这种想法是最不可取的。色彩是非常重要的要素，“将文字涂成红色，更显眼”这种动机不纯的做法没有考虑到画面整体的视觉效果，选择文字的色彩应当特别慎重。视觉效果与文字信息部分经常会脱节，其主要原因就是搭配色彩不当。

我认为真正拥有丰富色彩感的人只占极小的一部分。像田中一光和松永真那样能够灵活驾驭纷繁的色彩，利用有限的色彩营造视觉冲击效果的专家更是寥寥无几。我觉得色彩不是任何设计者都可以随意运用的，因此使用时一定要慎重。

古平正义

Kodaira Masayoshi

1970年生于大阪。艺术指导/印刷美术设计师。

曾在AKITA设计公司工作，之后成立FLAME公司。近期的主要成就有：《LAFORET GRAND BAZAR》海报·CM设计、《竹尾纸展2007》艺术指导等等。

曾经荣获JAGDA新人奖、东京ADC等奖项。

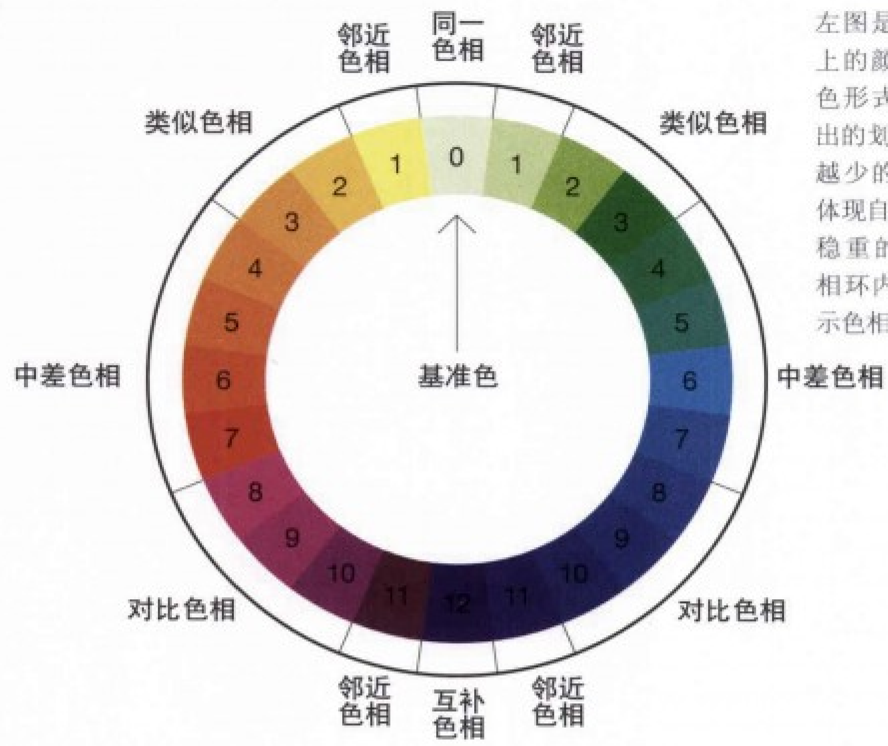

由相同或相近色相构成的具有统一性的配色

由相同或相近色相构成的配色可以轻松地营造出和谐、统一的印象。
作为配色的基本技巧之一，应首先掌握。

同色系色彩是指同一色相中明度不同的色彩，即在其中混入白色或黑色。由同色系色彩构成的配色被称为同一色相配色，应与后边将要介绍的邻近色配色、类似色配色加以区分。

这三种配色效果彼此有相似之处，无论色彩的面积比是多少，都能保证色彩过渡平稳、和谐，是比较容易掌握的基本配色类型。但是，容易产生朴素、平淡、缺少张弛变化的印象，因此在设计方面就要下一番功夫了。

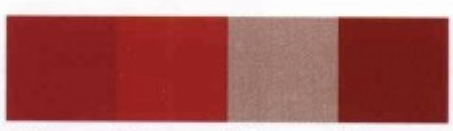
左图是将色相环上的颜色根据配色形式的不同作出的划分，色相差越少的配色越能体现自然、和谐、稳重的印象。色相环内的数字表示色相差。

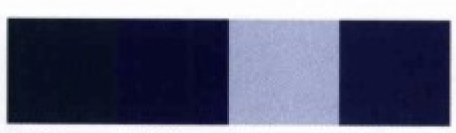
同一色相配色体现统一性、流畅性

红色与红色、蓝色与蓝色等只由相同色相搭配而成的配色称为同一色相配色。作为共通色相配色的一种，专指其中色相差为零的配色。宁静中体现统一感，形成简约、成熟、高雅、干练的印象。强调色相本身的同时，能够轻易地传递出配色的主题。

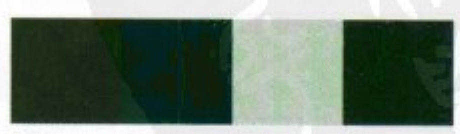
但由于容易给人呆板、单调的感觉，所以大胆增加色调差异，体现画面色彩的张弛效果，称之为"同色深浅搭配配色(tone on tone)"（参照P.175）。如果不彰显色调差异，画面统一于低明度、低纯度的色调中，形成朴素平实、波澜不惊的印象，适合用于以写真、图案为主角，不主张色彩表现的设计类型。

C10 M100 Y50 K0	C0 M100 Y70 K0	C0 M30 Y20 K30	C20 M95 Y70 K0

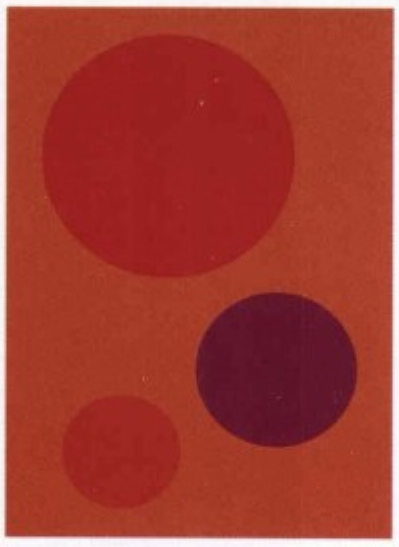
C100 M60 Y30 K0	C100 M80 Y0 K0	C30 M10 Y0 K0	C90 M65 Y10 K0

C80 M25 Y75 K10	C100 M0 Y70 K0	C20 M0 Y20 K0	C85 M15 Y85 K0

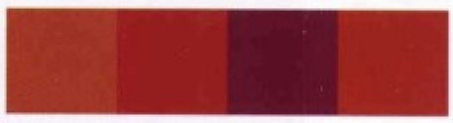
同一色相配色给人稳重、和谐的印象。
将鲜明、昏暗等不同的色调混合，可以形成富于变化，形成深邃、幽深的印象。

邻近色相配色演绎自然、和谐的印象

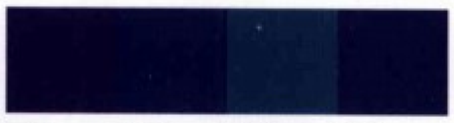

邻近色相是指在色相环上相邻的色相（24色的色相环上色相差为1，角度差为15°），属于类似色相的一种。色相相近，彼此易于整合。但与同一色相配色相比，由于色相上存在微妙的差异，所以配色效果能够体现出纤细的变化。

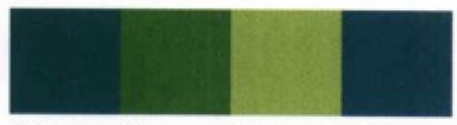
同时，为避免画面单调，最好通过色调营造出色彩的对比效果。自然界中一般的视觉习惯要求自然和谐（黄色等明亮色相的明度较高，蓝紫色等暗淡色相的明度较低）。相反，将接近黄色的色彩明度降低，将蓝紫色的色彩明度提高，形成一种反常规的、奇特的配色效果。

C0	C0	C30	C0
M75	M100	M100	M90
Y85	Y70	Y20	Y80
K0	K0	K0	K0

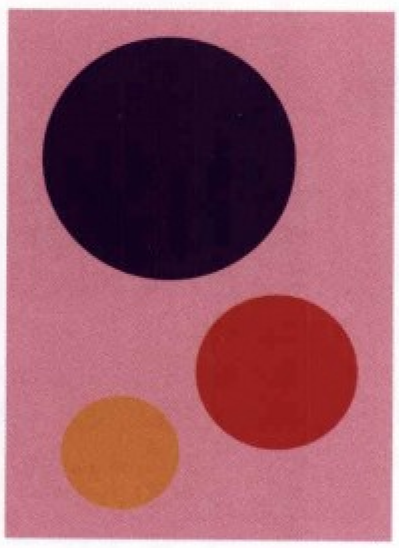
C90	C100	C100	C95
M90	M80	M40	M85
Y0	Y0	Y25	Y0
K0	K0	K0	K0

C100	C80	C40	C100
M10	M0	M0	M20
Y50	Y90	Y100	Y35
K0	K0	K0	K0

与同一色相配色相比，邻近色相配色稍稍扩展了色相的范围。更加贴近自然、和谐的搭配组合。

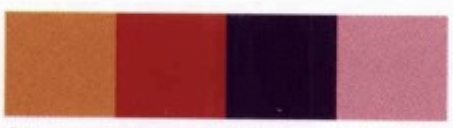
类似色相配色体现统一性、流畅性

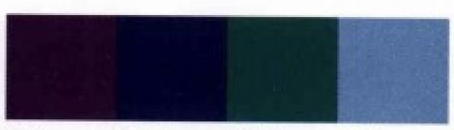
类似色是指在色相环上相邻的色相，以及较小范围内的色相（24色的色相环上色相差为2~3，角度差为45°）。例如，当以黄色为基准时，从橙色至黄绿色都属于黄色的类似色。

色相含有共通成分，配色也可以体现出和谐、协调的印象，由相同或相近色相构成的具有统一性的配色是最能体现色相差的配色类型。色彩具有适度的变化和动感，同样可以通过色调差体现画面色彩的张弛效果。

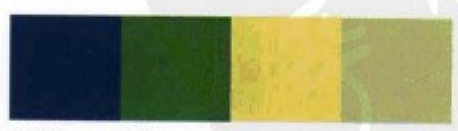
总之，以上介绍的三种色相具有共通性，且能够体现稳重、和谐印象的配色类型，应掌握可以区分其细微的差别的方法。

C0	C0	C70	C0
M50	M100	M100	M50
Y100	Y70	Y0	Y10
K0	K0	K0	K0

C70	C100	C100	C60
M100	M80	M10	M10
Y0	Y0	Y50	Y5
K0	K0	K0	K0

C100	C80	C0	C30
M40	M0	M10	M0
Y25	Y90	Y100	Y60
K0	K0	K0	K0

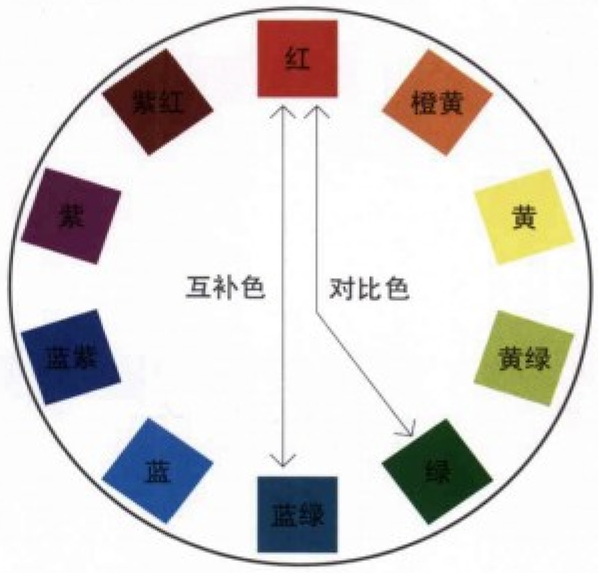
在同色系色相的配色中，类似色相配色最能够体现突出印象。相近的色相搭配，整合效果好，同时可以体现视觉动感。

由互补或对比色相构成的具有变化性的配色

色相相距越远，色相的对比效果越明显。
掌握配色的另一个基本技巧——对比色配色。

对比色是指在色相环上处于相对位置的色相。对比色配色的色相差大，对比度高，视觉冲击效果强烈，可以给人留下很深的印象。不同的色彩可以相互衬托、吸引人的眼球，适合用于表现活跃、健康、喧闹、华丽的印象。

色相环上的红色和蓝绿色等色相的组合称为"互补色配色"，色相对比效果十分强烈。这种配色具有很强的视觉表现力。

图中标明了色相环上色彩的互补关系，以及互为对比色关系的色相。这种配色类型常见于自然景色中，色彩相互映衬，交相辉映。

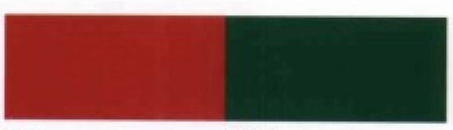

互补色相配色表现强烈的印象

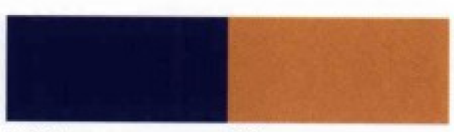
互补色相配色是指通过在色相环上处于完全相对位置的色相（24色的色相环上色相差为11~12，角度差为165°、180°）构成的配色。

互补色配色中的色相差较大，即使统一于同一色调中，也能体现出充满活力和变化的印象。特别是高纯度色调下的互补色配色，展现出充满刺激性的艳丽的印象，适合用于要求表现出高度视觉冲击效果的设计中。但同时也很容易形成廉价、劣质的印象，实际设计中应当加以留意。

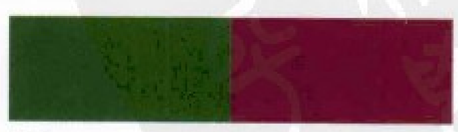
无明度差的高纯度互补色搭配在一起时，会使人眼产生晕光现象，色彩看起来仿佛飘忽闪烁，所以此时最好避免纯色搭配构成的配色。

C0 M100 Y70 K0	C100 M10 Y50 K0

C100 M80 Y0 K0	C0 M50 Y100 K0

C80 M0 Y90 K0	C30 M100 Y20 K0

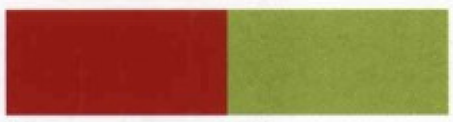
处于互补色位置关系的色相构成的配色体现出十分强烈的视觉冲击效果，同时也会造成眼睛晕光现象，使文字等信息难以阅读，这一点应当加以注意。

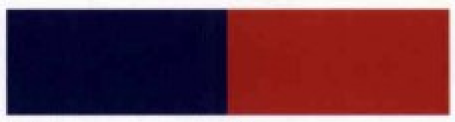
对比色相配色 效果清晰、醒目

对比色相配色是通过色相环上色相差很大的色彩（24色的色相环上色相差为8~10，角度差为135°、150°、220°）构成的配色，也称为相反色配色。色相对比效果十分强烈，色彩相互衬托，配色效果清晰、醒目。色彩统一于高纯度色调中，体现力量感和速度感，演绎活力四射的运动氛围和彩色的跳跃性以及张弛感。

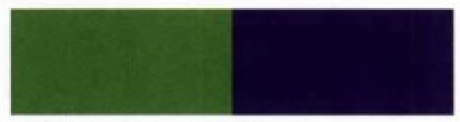
但是，高纯度色彩对比效果强，容易形成过于强烈的印象，而且还会造成画面中文字的可读性下降。除了注意这些问题之外，同时还要重点考虑配色面积的比例。

C0 M100 Y75 K0　C40 M0 Y100 K0

C100 M80 Y0 K0　C0 M100 Y70 K0

C80 M0 Y90 K0　C90 M90 Y0 K0

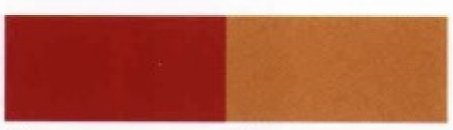
对比色相配色能够形成鲜明的对比效果。色彩互相衬托，形成明快、鲜明的印象，体现色彩的张弛感，适合于表现活力四射、朝气蓬勃的画面。

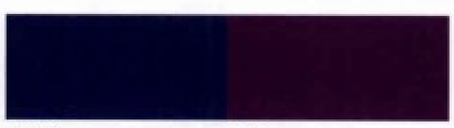
中差色相配色 表现舒适感和适度的刺激效果

中差色相配色既不同于类似色相配色，又不同于对比色相配色，是由中度色相差的色彩（24色的色相环上色相差为4~7，角度差为60°、75°、90°、105°）构成的配色类型。色彩基本没有共通性，种类包含了从类似色相到对比色相，配色效果的特征是能够体现暧昧的印象。画面在统一的色调中不乏整体效果。

这是中国、日本、韩国等亚洲国家自古以来一直使用的传统配色，在民族服饰中都有充分的表现。虽然难以表现色彩的平衡，但多适用于表现东方民族特色的印象。

C0 M100 Y70 K0　C0 M50 Y100 K0

C100 M80 Y0 K0　C70 M100 Y0 K0

C80 M0 Y90 K0　C100 M40 Y25 K0

平衡效果稍差的中差色相配色，当统一于鲜明色调中时，可以体现色彩的张弛感；当统一于灰色色调中时，则体现民族氛围。

调整配色色调，为创作添加表情

色调是决定色彩视觉印象诸多要素中很关键的一个。
色调的不同可以形成不同的表现效果。

在色彩的诸多要素中，最能左右配色印象的就是色调。色调是色彩的明度和纯度组合而成的概念，即决定色彩的基调和氛围的要素。色相在鲜明、明亮、暗等不同的色调中表情是各不相同的。因此，无论色相如何，只要将其色调统一，就可以体现整体性和统一性，形成具有和谐、自然效果的配色。

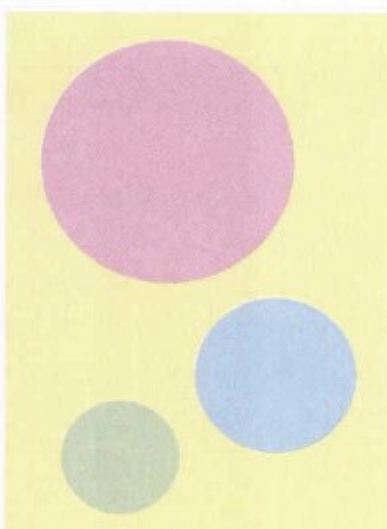
相反，通过将对比性的色调搭配组合，可以演绎富于变化的表情。

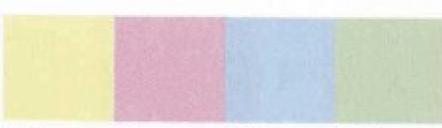
右上方的向日葵写真展现鲜明的色调，而右下方的森林写真展现昏暗的色调。不同的色调可以导致视觉印象的大相径庭。

同一色调的配色 强调独特的世界观

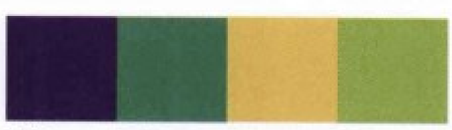

确定色调是配色过程中很重要的一步。在同一色调中选择色彩的配色方式称为同一色调配色，即"有主导色彩的配色（dominant colour）"（参照P.174）。色调统一后，使用色相没有限制。为强调色调特征，充分表现配色主题，在实际设计配色中，往往会先确定能够反映主题的色调，随后再进行具体的配色。

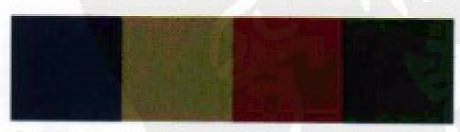
为避免配色效果陷入乏味印象中，一般来讲，应该扩大运用色相的范围，尽可能多地出现不同的色彩。色相差越大的设计，越有必要统一色调，以此来保证色彩之间的平衡。

C0	C0	C30	C20
M0	M30	M0	M0
Y30	Y0	Y0	Y20
K0	K0	K0	K0

C80	C80	C0	C40
M80	M0	M20	M0
Y0	Y40	Y80	Y80
K0	K0	K0	K0

C100	C20	C20	C100
M60	M20	M100	M20
Y20	Y100	Y80	Y80
K50	K50	K50	K50

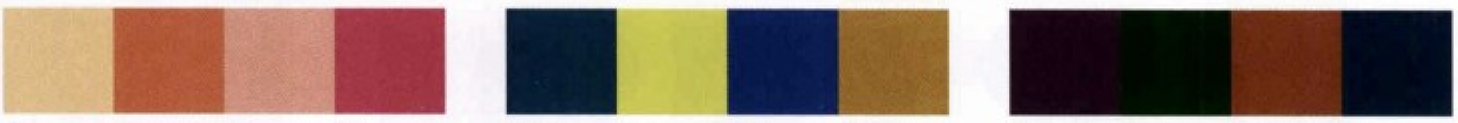
从左侧开始分别是浅色调、明亮色调、暗色调的同一色调配色图例。
色相之间过渡自然、和谐，色调印象各不相同。

变化丰富的类似色调配色为设计添加表情

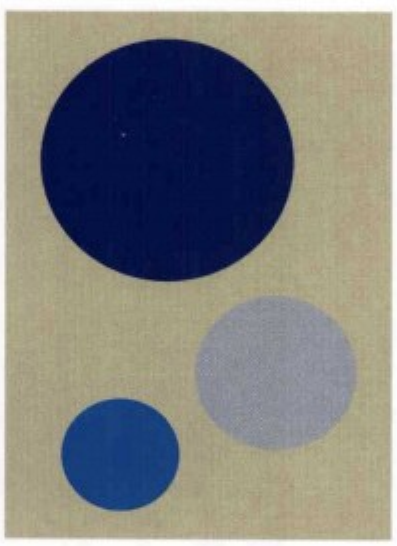
类似色调配色与同一色调配色相同，色调差为零的配色是追求统一效果的配色类型，也称为"同色调配色(tone in tone)"（参照P.175）。淡色调、明亮色调等具有类似性的相近色调搭配，给人痛快、流畅的印象。同一色调配色中有明清色组合、暗清色组合、浊色组合、纯色组合等系列。配色时，由于色调无差别，可以适当制造色相差，体现色彩的变化和张弛感。

与同一色调配色相比，类似色调配色更适合用于表现希望通过明度、纯度微妙的差异制造对比效果的设计。配色系列范围很广，为设计增添丰富的表情。

C0	C0	C0	C0	C100	C10	C100	C20	C80	C100	C30	C100
M20	M60	M40	M80	M40	M0	M50	M40	M80	M20	M70	M40
Y40	Y60	Y30	Y20	Y25	Y100	Y0	Y100	Y30	Y100	Y80	Y20
K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K50	K0	K50

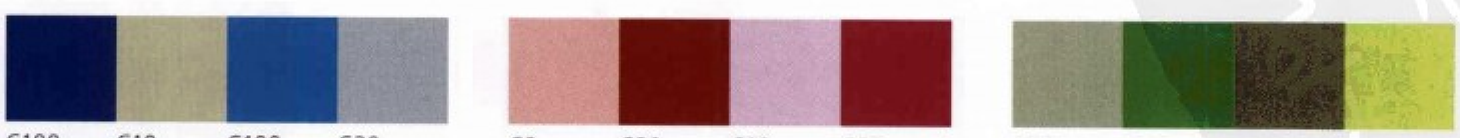
从左侧开始分别是浅色调×明亮色调、鲜艳色调×浓重色调、暗色调×深色调的类似色调配色图例。
色调的差异体现色彩的动感。

对比色调配色突出设计的变化和重点

对比色调配色可以通过浅色调、暗色调等色调的对比，强调视觉对比效果。不同的色调反映在同一种色相中的配色形式称为"同色深浅搭配配色"（参照P.175）。色调的对比性包括明度高低和纯度高低等方面的对比性。

对比色调配色与同一、类似色调配色相比，色调差异较大。色相相同或类似时，通过色调差异或明度差异等方法突出对比效果和视觉重点，演绎出鲜活、明快的印象。

C100	C10	C100	C30	C0	C30	C10	C20	C30	C80	C50	C20
M60	M10	M10	M10	M40	M100	M30	M100	M10	M0	M30	M0
Y0	Y30	Y0	Y10	Y20	Y90	Y0	Y40	Y30	Y80	Y50	Y80
K0	K20	K0	K20	K0	K0	K0	K0	K20	K0	K40	K0

从左侧开始分别是鲜艳色调×暗灰色调、浅色调×深色调、明色调×暗色调的对比色调配色图例。
即使是相同色相，也能表现出色彩的张弛感。

PDG

版面出现多种色彩时的配色理论❹

左右整体页面风格的背景色选择

底色（背景色）的选择是强调色彩印象的设计手法之一。
应理解背景色的各种用法，在实际设计中有效地运用。

背景色也就是图案的底色，可以起到强调内容、突出画面中图案、文字信息的作用，所以背景色的选择也是十分重要的。彩色的页面突出色彩的印象，与一般的白色页面在视觉效果上有明显的不同。另外，背景色在写真数量较少时，也可以用来增强写真的质感。

除了整体均匀地铺设背景色之外，也可以根据单位、主题来划分背景色。背景色的添加可以为阅读带来便利。

整体均匀地铺设一种背景色，版面体现出整体性和统一效果。出现多种背景色的版面显得比较华丽，不同类别的信息被不同的色彩分割统合。

背景色决定页面风格

在杂志设计中，应该时刻注意页面的风格。围绕一个主题的特刊集锦，其背景色有必要在变化的同时，不失整体统一性。

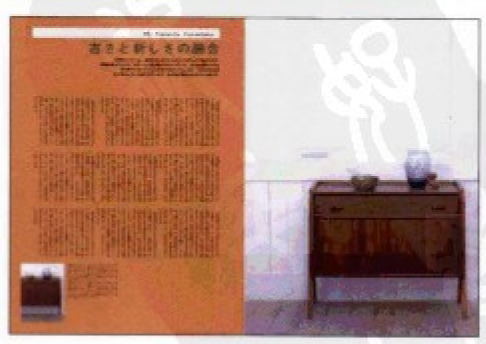
写真素材是为文字内容添加视觉印象的重要元素，选择恰当的背景色也十分重要。如图例所示，选择与主体写真相关的背景色，长达数页的文字内容体现出整体性、统一性。用白色方框框起页面上端局部的系列标题文字，使标题更加突出。

这种变换背景色，追求多变效果的手法随处可见。使用鲜艳的颜色，为单调的版面排列增加动感，体现强烈的视觉冲击效果。

四种颜色分别展现在四个对页中。
色相巨大的变化使四个版面的印象各不相同。
背景色营造了版面的张弛感，平添了阅读乐趣。

选择恰当的背景色，增强文字的可读性

选择背景色时，一定要考虑版面中文字的可读性。即使是要求展现视觉冲击力的设计，也应避免使用在阅读文字时容易造成视觉疲劳的配色。

提高文字可读性的方法一般是增加背景颜色和文字颜色之间的明度差。因此，黑色文字的背景色往往选用奶油色、浅橙色等明度较高的暖色系色彩。通过本书结尾附录的《关于文字可读性的色彩测试图》（P.186~189）可以了解到：文字的颜色是黑色时，背景色中含青色元素越多，文字可读性越差；同等程度明度的色彩，背景色越接近暖色系色彩，可读性越高。另外，采用黑色或白色镂空文字搭配可读性高的背景色，还可以使设计画面显得更加宽阔明朗。

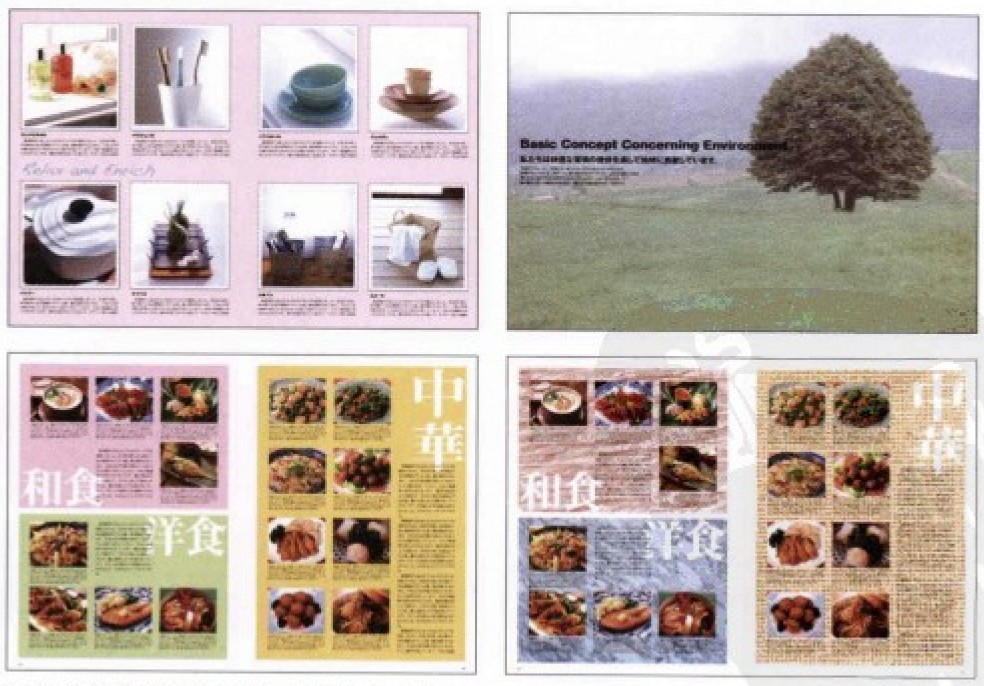
奶油色、浅驼色、浅黄色等色彩经常被用作为背景色。
文字可读性强，与清晰的写真相得益彰。

● 便于阅读黑色文字的背景色

C0	C0	C10	C0
M10	M0	M10	M10
Y20	Y20	Y40	Y60
K0	K0	K0	K0

铺设背景色，展现设计的各种变化效果

有效利用背景色设计，可以实现多种效果。例如，介绍商品的杂志页面中出现大量的写真，显得十分凌乱，让人眼花缭乱，但通过对背景色的归类整合，画面则显得整齐清晰，具有统一性。想在写真中加入文字，又担心文字的可读性受影响，可以在文字部分铺设颜色略浅的背景色，这样一来，既不影响写真效果，又提高了文字的可读性。同时，利用背景色可以将版面自然分割。根据信息内容选择文字和标题色彩，给人留下便于阅读、整齐划一的印象。

通过多种背景色的运用，设计内容的类型、种类得以扩展。
但是，过多使用背景色则会形成杂乱的印象，所以应突出重点，合理利用背景色。

表现强烈视觉冲击效果的同类色的配色

鲜艳色调色彩的配色体现强烈的印象。
将色彩运用作为主角的设计。

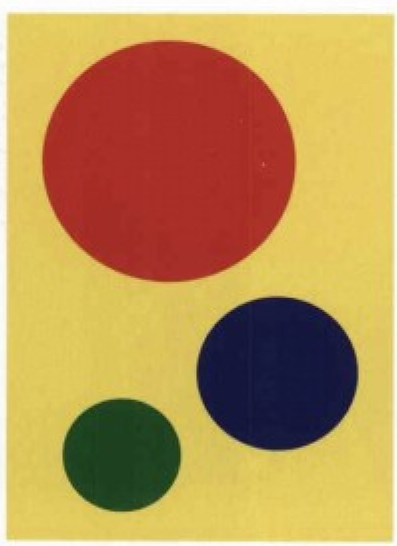
在表现较强的视觉冲击效果以及活力四射的氛围时，色彩的运用是十分关键的。鲜艳、强烈的色彩组合，给人精力充沛、充满活力的印象。

“强烈的色彩”是指鲜艳的，具有高明度的明快色调或浓重色调的色彩。以这些鲜艳色彩为中心的多种色彩组合搭配，可以形成高对比度的配色。

高对比度的配色非常显眼，具有较高的视觉吸引力，适合用于表现简约图案的设计。

鲜艳色调下的多色配色，演绎喧闹的、活力四射的印象。
在黑色背景的映衬下，画面显得更加艳丽、华美。

以纯色三原色为主的配色展现健康、活力的印象

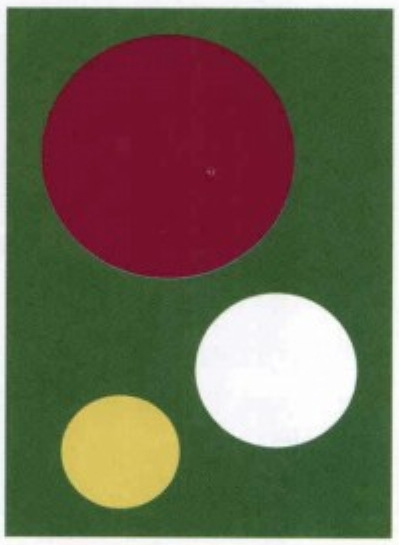
以基本色相红、蓝、黄三原色为中心的配色，演绎明快、活泼的氛围。单纯运用纯度高的纯色，可以形成更加鲜艳、健康的印象。即使色彩数量很少，画面也会呈现出五彩缤纷的印象。由于色相差异较大，色彩之间得以相互衬托，彰显活力与动感。

色彩搭配本身就可以体现相当强的视觉冲击力，因此图案设计简单、明了即可。但是，过于简单的图案又可能形成幼稚的印象，所以应充分考虑到媒体的主题和目标。由于色相的对比度高，明度差小，文字的可读性可能会受到影响，这一点需要加以注意。

C0	C0	C100	C100	C100	C0	C0	C100	C0	C100	C0	C100
M10	M100	M80	M0	M0	M100	M0	M10	M30	M0	M100	M90
Y100	Y100	Y0	Y100	Y80	Y0	Y100	Y0	Y100	Y50	Y90	Y0
K0	K0	K0	K0	K10	K0	K0	K0	K0	K0	K0	K0

包含红、蓝、黄三原色的配色，利用较少的色彩表现出比实际色彩更加丰富的印象。
在鲜艳色调、浓重色调的配色中充分展现色彩的对比效果。

PDG

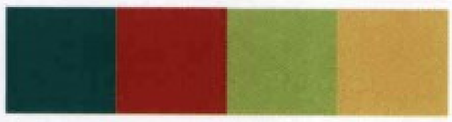
反自然配色表现流行感

色相差异较大的多色配色演绎华丽印象的同时，也可以表现流行感和新鲜感，而这就需要"反自然配色(complex)"（参见P.175）。

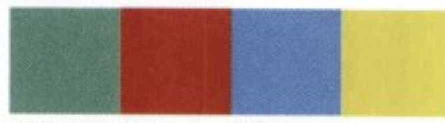
与阳光下自然的色彩印象相反，将接近黄色色相的明度降低，将接近蓝紫色色相的明度提高，这种反自然配色也称为"不和谐的和谐"，是表现反常规的、崭新时尚的、前卫印象的最佳配色。通过刻意制造的不自然的感觉，演绎现代时尚感。增加色彩种类，添加白色，重点在于突出明快的印象。

C0 M10 Y100 K0	C75 M0 Y80 K0	C10 M100 Y0 K5	C0 M0 Y0 K0

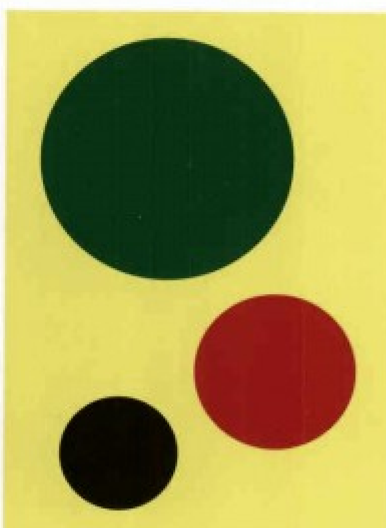

C100 M0 Y55 K0	C0 M90 Y90 K5	C40 M0 Y100 K0	C5 M25 Y100 K0

C60 M0 Y40 K0	C5 M75 Y80 K0	C60 M10 Y0 K0	C5 M5 Y100 K5

图例配色由绿色、黄色、白色以及鲜艳的粉红色构成。
添加轻柔的白色，使整体具有较强的人工印象。

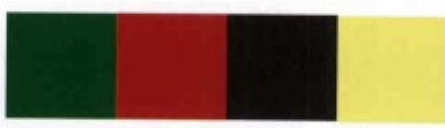

添加黑色的多色配色，展现更加强劲有力的印象

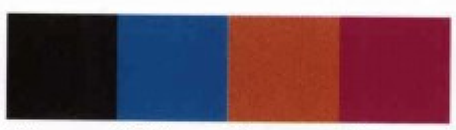
鲜艳色调构成的多色配色体现活力四射的印象。加入无彩色颜色之一的黑色，则强调出强劲有力、粗壮的印象。

一方面是高纯度色调，另一方面是纯度为零、明度很低的黑色。在鲜艳明快的有彩色中加入黑色，形成强烈的对比效果，色彩之间的差异更加醒目。

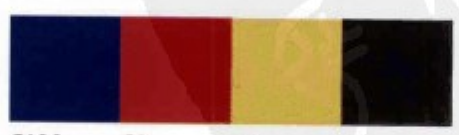
有彩色和黑色搭配在一起，更显其鲜艳明快的视觉效果。左侧图例中我们可以在华丽中感受到一份厚重。这种配色体现出男性朝气蓬勃的印象，在街头时装表演秀中经常可以见到。

C100 M0 Y100 K0	C0 M100 Y100 K0	C0 M0 Y0 K100	C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K100	C100 M0 Y10 K0	C0 M70 Y100 K0	C10 M100 Y0 K0

C100 M60 Y0 K0	C0 M100 Y70 K0	C5 M20 Y100 K0	C0 M0 Y0 K100

使用的色彩还是三原色，但加入黑色之后，视觉印象明显不同，显得更加强劲有力。

通过文字配色表现多彩表情

一般情况下黑色或白色是主流文字的配色。
在此基础上添加变化，追求设计的乐趣。

杂志等带有文字排版的设计中，正文文字一般选择白色背景色搭配黑色文字，或者采用白色镂空文字设计，以确保文字的可读性。但是，如果将文字设计作为一个视觉要素来看，从配色角度加以利用，则可以将版面点缀得富于新意，具有意外性。通过构思的转换，可以使设计体现更大的自由度。

下面将为大家介绍几个设计实例，以供参考。

白底配黑字，或者黑底配白字是杂志设计中常见的文字配色方法。写真中出现文字时，应结合写真色彩和背景色来选择文字配色。

基本原则：根据内容不同划分文字色

正文文字色不采用黑色的设计中最常见的就是根据正文内容区分文字颜色的情况。具有代表性的就是采访记事中问答部分的文字色彩处理，其次是双语杂志中日语、英语的文字色彩处理。

另外，由大量的小写真插图和图注构成的商品介绍版面中，图注说明、商品价格、生产商等部分的信息内容色彩也有所区分。

具有区分、整理信息意义的文字色彩设计在基础设计中经常采用。

在对话记事风格的图例中，人物A和人物B的发言文字分别以黑色和红色加以区分。确保出现文字较多的版面重点突出。

大胆的两色文字设计营造轻盈的感觉

正文文字色一旦使用了黑白两色以外的颜色，其可读性大都会受到影响。但是，如果目标群体是年轻人，或者媒体本身设计优先考虑表现视觉效果的话，文字要素成为设计主角，将文字设计成黑白两色以外的颜色则可以营造一种富于变化的独特氛围。媒体的风格各不相同，有的侧重设计性，有的侧重可读性。

段落交替使用两种颜色，文字版面轮廓清晰，边界更加明显。这种将正文文字作为视觉要素加以利用的手法非常大胆，体现新奇感。正文文字量很大，而写真、余白面积比较小的情况下，这种设计可以使版面显得十分轻盈。

文字段落交替使用两种颜色的配色体现新奇感。
利用文字要素演绎视觉快感。

白底+黑字的设计出现在背景色中，表现剪贴错落的随意感

在保证正文文字可读性的同时，又希望表现某些变化的效果时，有什么办法呢？如图例所示，白底+黑字的设计出现在粉色背景画面中，如同剪贴而成，形成立体粘贴画效果。

正文部分运用白底+黑字的设计，本身没有任何不自然、不和谐的感觉，局部设定鲜艳的粉色背景后，给人刺激、时尚的印象。在基本版式中，通过巧妙协调行段与写真之间的距离，增加一种错落的随意感。在保证整体统一感的同时，体现人工剪裁的朴素感。

白底+黑字的设计出现在带有背景色的画面中，文字原稿仿佛是从其他杂志上剪裁下来的，给人一种新奇、幽默的感觉。

通过选择不同的基本色，变换杂志版面的效果

在以色彩为主的设计中，主体基本色是非常重要的。
考虑通过选择不同的基本色，给版面带来不同的印象。

在杂志设计中，一般都会以写真、插图作为视觉重点。拥有好的素材，减少设计中多余的色彩表现，可以使版面呈现出较高的质感。但是，杂志设计不同于广告设计，在于杂志设计不可能随时都能找到理想的素材。

此时，具有代表性的处理方法是通过版面样式变化展现设计，其次是通过色彩营造视觉重点效果（二者可以结合）。下面介绍一下确定基本色的方法，并以此作为主要构成的设计类型。

选择橙色作为基本色，类似画框的边框设计使简单的组合充满新意。

通过两个对比色相展现视觉冲击效果和紧张感

杂志的扉页是除了封面之外，对视觉效果要求最高的部位了。在扉页上出现表现企划内容的写真，给人留下坚实、可信的印象。由文字要素和充满色彩的画面构成的设计足以使人在翻阅时吸引人的目光。

图例中左右两页分别著有标题和导言文字，背景色铺设红色和蓝色。两种颜色的色相差大，而且又是接近纯色的对比色，形成强烈的对比效果。虽然没有其他丰富的视觉要素，但这种简单而又大胆的构成和对比色配色却展现出强烈的视觉冲击力。

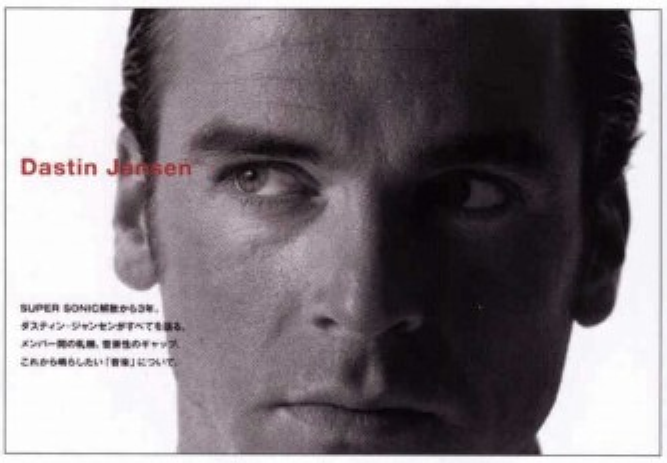

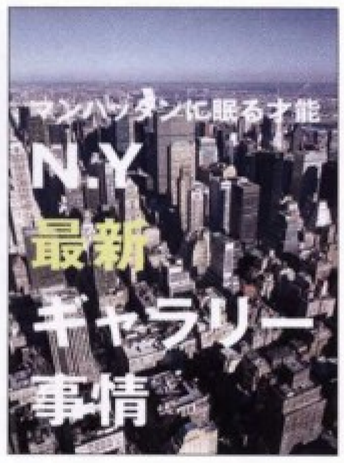
左右两页分别铺设接近纯色的对比色——红色和蓝色。标题和导言文字都是白色，色彩对比效果十分强烈。

以小面积强调色提升整体印象

起强调作用的颜色称为"强调色配色（accent colour）"（参照P.174）。在单调的配色中，有重点地添加一些小面积的、与基本色互补的颜色，可以提升整体印象，营造画面的紧张感。

下面的左侧图例，在原本单调、简约的设计中增添点滴红色，这正是强调色配色在简单设计中发挥作用的表现。原则上，小面积强调色的出现只限于一处。一旦运用强调色配色，朴素的写真或插图素材便一下子"活"起来，这种配色方法十分方便且行之有效。

左侧是黑白画面，右侧是以无彩色色彩和冷色系色彩为中心的写真。色相差异不大，整体显得寂寞冷清。通过强调色红色和黄色的运用，提升了整体效果。

通过黄色展现随意的效果，通过藏青色、黑色表现正式的风格

通过色彩强调画面印象时，应根据文字内容以及目标群体的性别、年龄段选择恰当的颜色。

其中，触及范围广的媒体大部分采用黄色。黄色虽然是暖色系色彩，但其与冷色系色彩有相似之处，明度较高。用作背景色时，也不会影响黑色文字的可读性，是不分性别，大多数人都可以接受的颜色。黄色虽然不像红色那样炽烈，却也十分吸引人。接近纯色的黄色，体现自然随意、平易近人的感觉。相反，藏青色、黑色等暗色，给人厚重感和严肃正式的印象。应根据不同的特定印象，选择与表达内容相符的配色。

淡黄色的背景色没有降低文字的可读性。版面清晰明亮，展现随意自然的效果。与之相对的，蓝靛色体现坚实可靠、严肃正式的印象。

在多色配色方面具有吸引力的杂志·广告传单!

DESIGNGALLERY

下面介绍一些运用多种色彩配色并能保持整体统一性的多色配色的实例。画面中出现大量的色彩，在表现明快、热闹效果的同时，还带有孩子气的感觉。

《with》

2007年11月号　发行：讲谈社
D：设计工作室提供　发行日：每月1日

根据腿部的四种缺陷划分色彩的设计实例。
即使出现很多种色彩，只要逻辑上不出现混乱，就不会形成散漫游离的印象。在后面的页面中，每一部分都与这一页的色彩相联系，便于读者分门别类，对号入座。

《MONTHLY m》

2007年11月号　发行：Bell System 24公司
AD：野口孝仁（Dynamite Brothers Syndicate）
发行日：每月24日

曝光不足的写真与黑字搭配，展现时尚、冷峻风格。“七变化”的彩虹色广告语十分醒目。

《babymammoth》

no.6　发行：NIHAI media・日本
AD：青木宏之（Mag）　发行：季刊

专卖店的画册特集中展现出黄绿色、黄色、粉色、浅褐色四种颜色。每页中不同的配色组合展现不同的快乐表情。

《CUTiE》

2007年11月号　发行：宝岛株式会社
D：大塚动（Comboin）　发行日：每月1日

介绍众多个性化商品的版面，商品写真本身五彩缤纷。标题、索引文字又涂上了颜色，展现喧闹、健康、活力四射的效果。

《运动服的革命 ——又一件20世纪的时装》

会场：岛根县立石见美术馆
主办方：岛根县立石见美术馆　开幕年：2006年
AD：大沟裕（Glanz）　D：赤松幸子（Glanz）

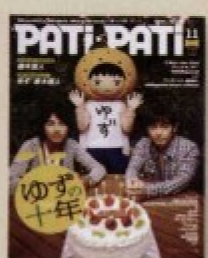

按照一定的规则排列写真，色彩反差效果很强，具有对比性。尽管写真中出现多种色彩，但背景色具有整体的调和效果。

《PATI・PATI》

2007年11月号　发行：Sony・Magazines
AD：铃木勇一（Flags）　发行日：每月9日

将版面构思成趣味跳棋的棋盘，以黄色和绿色为基调，添加黄色的相似色橙色，以及无彩色的黑色和灰色，给人缤纷多彩的印象。在白色背景色的映衬下，各种色彩显得更加生动，整个版面体现出强烈的趣味性。

《钻石 ZAi》

2007年11月号副刊　发行：钻石株式会社
AD：Diamond　发行日：每月1日

为使艰涩的内容读起来轻松并且易于理解，设计中出现了多种色彩。添加插图，拉近画面与读者之间的距离。

《三月的五天》

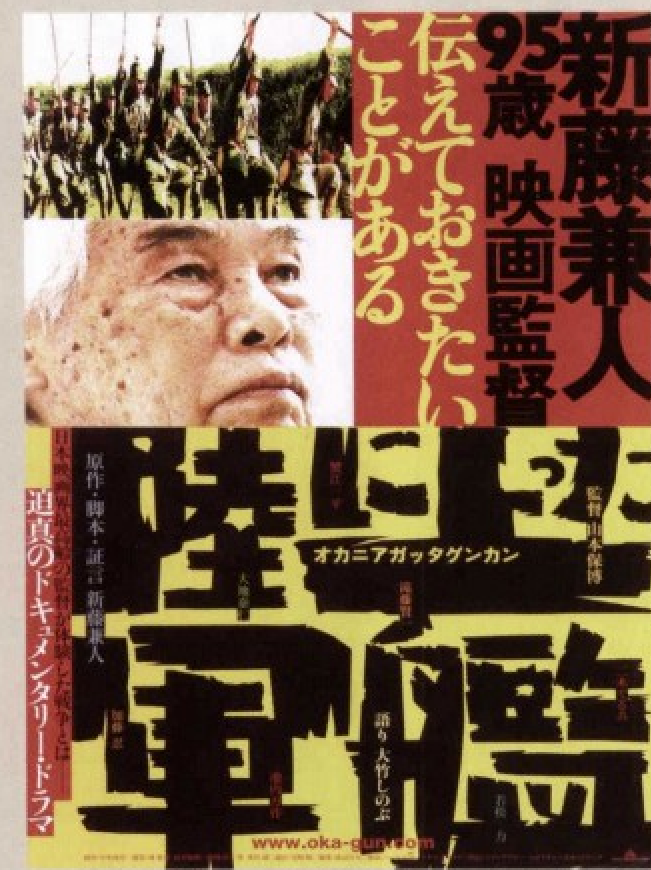
作者・演出：冈田利规　制作：Purikogu　公演年：2007年
CD・AD：水野学（good design company）
D：古屋贵广（good design company）

五彩缤纷的迷彩图案将标题覆盖，文字若隐若现。夸张地、毫无保留地将色相环上的诸多色彩展现出来。

《陆上军舰》

原作・脚本・证人：新藤兼人　导演：山本保博
公开年：2007年　配给：潘多拉电影公司
AD：渡边纯

海报的配色效果符合纪录片的感觉。以黄色、红色、黑色三种对比性很高的颜色为主，体现压倒性的震撼感。

《水户艺术馆现代美术展》

会场：水户艺术馆现代美术中心
主办方：水户艺术复兴财团（财团法人）　开幕年：2007年
AD：nagakuratomohiko　D：宫崎史

艺术家的作品铺满版面，全面展现了丰富的原创色彩设计。文字色彩选择同一色调的绿色，不破坏作品展现的氛围。

希望通过同色系色彩配色演绎画面的紧张感觉

同色系色彩配色是最能在简单的搭配中取得调和、自然效果的配色类型，但是同时也很容易产生单调、乏味的效果，下面为大家介绍如何运用这种配色演绎紧张、生动的画面感觉。

背景色运用强烈的色彩，提升整体效果

同色系色彩配色是体现调和性和统一性的配色设计中最简单、便捷的一种手法，但是，也很容易给人单调、乏味的印象。在运用同色系色彩配色的同时，提升整体设计印象，背景色无疑是重要元素。

背景色也被称为“支配色”，是决定视觉整体印象的重要色。在画面中主要对象不变的情况下，背景色变化，画面的整体效果能够随之发生很大的变化。

运用同色系色彩配色时，将背景色设定为鲜艳的色彩或浓重的色彩，可以提升整体画面的紧张度，在调和的画面中形成重心，从而使背景色中的主体物形象得以突出。另外，即使画面背景面积很小，背景色的巨大影响力依然不容忽视。

在设计中运用对比色和互补色的同时，保持画面的稳定感

由对比色、互补色构成的配色能够体现出强烈的紧张感和刺激效果，适合于表现强烈的视觉冲击效果以突出画面重点。但是如何通过这种配色来体现稳定感呢？

在画面中央设定强烈的色彩或者创造色彩对比效果

由对比色、互补色搭配构成的配色能够表现出强烈的刺激性，给人留下鲜明的印象。

在保证视觉效果的同时，又希望能够体现稳定感，可以在视觉中心设置“强色”。所谓“强色”，基本上可以理解为画面中纯度最高的色彩。如此一来，成为设计重心的主体对象清晰明确，观者也可以在享受强烈视觉效果的同时，感受到稳定感。这种手法可以发挥对比色、互补色的优点，提升整体氛围，制造适度的紧张感。另外，画面中出现多种色相的情况下，将对比效果最强的色彩搭配作为主角，将强烈的反差置于画面中央，这样做也可以起到同样的效果。

互补色配色容易使人眼产生晕光现象

当两种色彩的对比效果过于强烈时，彼此间不会形成良性的映衬关系。相反，会破坏设计的整体配色效果。那么，有什么方法可以使出现这种问题的画面看起来柔和些呢？

运用分离色调和色彩

互补色配色可以体现很强的视觉冲击力。但是，没有明度差别的高纯度的红色、绿色等纯色组合搭配时，很容易出现晕色现象。红色背景色中绿色文字的可读性较差。

为避免这种现象，可以运用分离色调和色彩。顾名思义，所谓“分离色”，就是将色彩分离开的色彩。分离色一般包括白色、黑色、灰色三种无彩色，以及要分离开的两种颜色的中间色和同色相的浓重色。运用分离色可以调和两种主色的对比度，使自身的表现力更强，最终使各种色彩显得更加清晰。

避免过度强调局部，同时希望适度突出重点

希望体现某些视觉重点，但使用视觉冲击力较强的强调色，又可能破坏画面的整体效果。下面为大家介绍如何表现适度的紧张感。

将中性白色作为重点色

在印象单调的配色中添加体现动感效果的强调色是设计配色中频繁使用的基本技法。但是，观察者的视线往往会被强烈的强调色吸引，结果往往有悖于原本的设计理念。

既想在视觉上制造重点，又要确保不破坏整体的设计氛围，那么，将白色作为强调色是很好的解决方法。无彩色的白色与任何色彩都可以协调搭配：与暗色调色彩搭配，体现华丽的印象；与明色调色彩搭配，则体现出色彩的紧张感。因此，白色不会破坏有彩色画面的整体效果，搭配起来又十分便利。在视觉上，白色使画面显得更干净，衬托设计画面的整体效果。

参 考 文 献

《设计解体新书》工藤强胜 主编（WORKS股份有限公司）
《魅力设计、精彩版式》阿莱夫·泽罗 著（MDN股份有限公司）
《不失专业水准的版式&配色大原则》（MDN股份有限公司）
《版式设计的准则——探究吸引人的页面的秘密》 奥博斯科编辑部 著（WORKS股份有限公司）
《配色项目范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《专业配色辞典 PART2》涩川育由/高桥由美
《7天速成 配色基础讲座》视觉设计研究所 编（视觉设计研究所）
《色彩·规则》伊达千代 著（MDN股份有限公司）
《配色想象力BOOK》世本美绪 主编/CR&LF研究所 著（每日通讯社）

使 用 素 材 集

《素材辞典》vol.002、007、014、020、022、024、026、030、061、065、075、079、084、095、103、105、109、114、121、123、151、155、175、180（数据处理技术）
《MIXA IMAGE LIBRARY》vol.023、168（日本SCREEN制造）

登载写真的杂志版面的配色理论

4 章

[利用互补色篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修正前

日文标题文字不够醒目▸①

日文标题文字与写真色调之间没有明度差，因此不够醒目，甚至难以辨认。文字中含有三种颜色，视觉重点不突出，字号也过小。

毫无意义的白色边缘▸②

非常难得的一张捕捉到运动瞬间的写真，却被四周的白色边缘占据了宝贵的空间。白色边缘与背景中大面积的绿色以及“奔跑”的健康主题不符。

缩略图

英文标题文字过于花哨▸③

英文标题文字的色彩由三种颜色构成，过于花哨，与写真的绿色背景、花草的颜色相互干扰，显得十分凌乱。绿色与红色构成的互补色配色十分醒目，但与写真所表现的轻盈、健康的印象不符。

专栏内容混杂于背景中▸④

左侧与背景色同为绿色的专栏完全融于背景写真中，没有形成独立的印象。写真主镜头中反映出的阳光印象被减半，专栏中小镜头画面也毫无生气。

制作条件 ● 面向30岁以上女性的生活杂志，这是慢跑提案企划的扉页。● 放大体现跃动感的主镜头画面，展现富有生气的健康感觉。● 希望表现年轻、

After
根据理论修改之后!

修 正 后

写真上的标题采用白色镂空设计 ▸①

当标题写在写真画面中时，其文字一般选择白色镂空设计，或者选用写真中的一种色彩。白色镂空文字+英文+专栏背景色，每部分都出现橙色，重点明确、连贯。字号以及标题文字所占的面积也体现出张弛感。

将写真作为主角 ▸②

此次设计画面的主角是展现动感效果的写真，应当将裁剪成最大视觉效果的写真画面加以展现。留出白色边缘虽然具有演绎高雅、稳重印象的效果，但此时将写真裁剪成具有最大视觉效果的画面无疑是最佳选择。

缩略图

背景色充当重点色的互补色 ▸③

标题中具有吸引读者眼球的要素是必不可缺的。白色镂空设计的文字显得过于单调，以背景色作为互补色，则弥补了这一不足。在不破坏写真画面效果的同时，确保了文字的可读性。

统一重点色 ▸④

专栏的背景色与标题重点色都是橙色，与写真的背景色绿色互相映衬，与体现活跃、动感印象的运动写真相符，使整体画面看起来明亮而充满活力。

动感印象的媒体。

[料理写真篇]

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪！？

修正前

背景色给人孤寂、冷清的印象▸①

白色背景色是杂志设计中的基本选择，但是和以中国菜为主题的内容不符，给人孤寂、冷清的印象。而食物写真的关键恰恰在于要使读者仿佛感受到辛辣、滚烫的食物油炸时发出噝噝声的情景。

标题文字颜色过于突出▸②

标题文字的蓝色与主体写真中的红色互为互补色，不仅标题文字的可读性很差，而且色彩的对比效果盖过了写真所体现的氛围，喧宾夺主。

无意义地区分背景色▸③

小幅写真的背景色不同，整个版面缺乏统一性，给人凌乱的印象。而且写真底色是冷色系色彩，食物显得味道平平，不能勾起观者的食欲。

食物写真与菜名文字重叠▸④

白色的菜名文字与写真重叠，破坏了食物写真的视觉效果。而且与说明注解文字有一定的距离，画面看起来显得非常凌乱。

缩略图

制作条件 ● 饮食类杂志，或者面向男性的都市信息杂志中餐饮美食介绍扉页。 ● 表现中国菜热辣和美味的杂志。 ● 展现传统老店的高档印象。

PDG

After

根据理论修改之后!

修 正 后

黑色是最能衬托美食的颜色▸①

黑色被誉为是最能够衬托美食的色彩，是烘托美味的万能色。图例中将黑色作为背景色，在版面中全面铺开，在暗色调中展现食物的美味和传统老店的高档印象。主写真中的红色也更加鲜明、突出。

白色镂空设计的标题文字衬托写真▸②

采用特色字体书写的长标题采用白色镂空设计，显得整齐、干净。白色标题文字与黑色背景、食物写真相得益彰，可读性强，视觉效果好。画面中的文字颜色统一为白色，体现一致、高档的印象。

在黑色背景色中突出盘子的色彩▸③

将写真简单地摆放在黑色背景中，具有开阔的视觉效果，向观者展现整体的文字内容。另外，突出盘子的色彩，盘中的美食显得更加美味，更能勾起观者的食欲。

避免菜名文字与写真重叠▸④

将菜名文字和说明注解文字编排在一起，不要与写真重叠。文字色彩不影响写真的视觉效果，如此一来，大大提高了文字阅读的便利性。

缩略图

听取 久住欣也先生 对于杂志版面设计理论的理解

《LEON》、《NIKITA》是拓展新读者层的、以展示实际商品为主的杂志。我们听取了这两本杂志的美术指导久住欣也先生对于写真与色彩运用之间关系的理解。

色彩是最容易留在人们记忆中的视觉元素

——您是如何看待色彩的呢？

我认为色彩是设计作品中最容易留在人们记忆中的要素。在日常生活中，即使记不住形状，但色彩却能够留在人们的记忆中，这样的例子不胜枚举。

杂志封面也是一样。《LEON》杂志2007年12月号的封面全部铺满红色，至今仍有人会记得说"红色封面的那期"，也有人会记得说"标题文字都是红色的那期"。即使封面设计的样式可能没有太多人记住，但是大家还都记得"红色"这一色彩要素。因此，在诸多色彩中，红色是在记忆中存留时间最长且瞬间传递印象最快的色彩。杂志在确定固定的受众群体之前，封面给人的第一印象永远要比标题文字内容重要得多。不仅限于红色，"色彩"无疑是封面设计中最重要的因素。

——封面设计是如何确定的呢？

最终方案成形之前，事先一般都会经过对十几种设计方案的筛选。写真、标题都很重要，文字的色彩选择需要十分慎重，从多种候补色彩中挑选出最合适的。刚才讲到的红色封面的《LEON》杂志，最初的设想是以强烈的红色作为背景，搭配黑白写真，经过再三斟酌，我们才确定最后的方案。

杂志封面设计，应考虑杂志摆放在店铺前宣传架中展示时的效果。首先，将在书店中可能摆放在一起的杂志收集起来，并排放置，观察对比中的封面效果，逐一排除备选中不适合的设计方案。然后，和编辑部门的同事讨论，确定标题周围的文字以及某些图案的位置。

——关于标题文字的色彩怎样选择呢？

标题文字的色彩选择要根据杂志内容、主题方向来确定，有时会表现时尚、高雅的印象，有时会表现更强的视觉冲击效果。经常需要和编辑部门的同事讨论，确定主题方向性。编辑部门的意见往往不是指定具体哪种颜色，而是某一部分要体现"厚重感"、"跃动感"等非常感性的内容。

考虑到媒体的方向性和读者层的配色

——您有没有经常使用的颜色？《NIKITA》的红色中似乎加入了些许的青色。

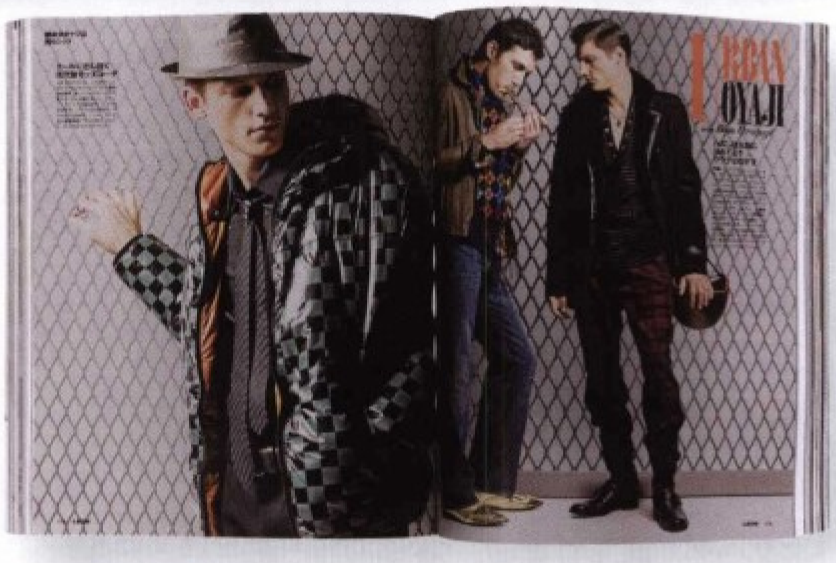
《LEON》2007年11月号、2007年12月号

发行：主妇与生活出版社

局部的橙色、茶色与写真色调相一致，突出画面重点。在画面中添加银色，体现高档层次感。时装50%、人的面部特写70%，采用四色制版设计，别出心裁、独具匠心。

设计：小野美名子、原田谕、下川惠、笠卷彩子

《NIKITA》2007年11月号、2007年12月号

发行：主妇与生活出版社

左侧页面中，将模特红唇的红色作为主色。黑色背景色，将通常使用的红色的浓度由C10M100Y100降至C30M100Y100，缓和刺激的效果。左下侧页面中出现五颜六色的时装，选择黑色作为基本色，局部重点通过粉色（M90）表现。

设计：小林义郎、平冈规子

《Lucere！》2007年10月号

发行：BENESSE公司

媒体主题是“40岁开始的完美生活”。右边是北欧餐具和日式餐具的组合。标题周围设计了带色彩的小圆点。配色设计效果与“北欧”印象相符。

设计：大塚将生、安藤惠美、中平惠理

是的，使用红色时一般会将红色的色调调暗一些。特别是在黑色背景中展现红色时，如果是常见的红色（M100Y100），色彩会过于耀眼，容易让人产生一丝恐怖的感觉。《NIKITA》是写真较多的杂志媒体，我们曾经专门设计了“NIKITA红色”、“NIKITA紫色”、“NIKITA粉色”等颜色指标。

如此一来，橙色（M65Y100）等经常使用的色彩的数值逐渐确定下来。波尔多酒红色的红色配色效果略显沉重，而黄色也让人感到有些厌倦，所以能够弥补二者缺陷的橙色系色彩就成为经常使用的色彩。

——在杂志设计的色彩使用中，还有什么需要注意的吗？

当写真单体本身的印象比较强时，尽可能不要过多出现色彩配色。但是，在全部黑色的背景中，文本部分的变化只能通过文字的大小来表现，这又会给读者阅读带来一定的障碍，因此，我们总是努力通过有限的色彩引导读者的视线。此时，为了不破坏写真的整体效果，应充分考虑写真自身的色彩。

相反，当写真色彩较弱时，则要通过色彩突出重点，应考虑运用写真的对比色。而在缺乏色彩的摆满物品写真的商品介绍类版面中，应考虑运用多色配色。不限于同色系色彩，目的在于通过色彩营造愉悦、快乐的氛围。在表现色彩韵律感的同时，依靠色彩变化使画面的印象更加强烈。当画面中出现很多商品写真时，铺设底色是常见的技巧之一。白色底色上排列大量的写真，容易形成纷繁、凌乱的印象，通过铺设底色，可以缓解写真与背景之间的对比效果，使整体画面看起来具有一张写真的统一性。

——是否会因为媒体的不同，所使用的色彩也会不相同呢？

是的。在使用色彩时，应该考虑到读者层的年龄、体力，即读者在什么时间、什么条件下阅读等因素。

艺术展《GEISAI》的宣传册中，使用了C100、M100等接近原色的色彩。否则的话，就无法表现村上先生的艺术世界。同时，这次艺术展汇集了众多艺术家的作品，应该表达出一种充满活力的印象。封面选用特色双色和套印三色印刷，在纸上色彩一旦重叠，或多或少都会出现一些污浊的印迹，很难处理。荧光色本身比较浅，与洋红色混合后降低了荧光色的透明度。经过上述的调整，确定了最终方案。

该介绍宣传单中使用了很多强烈的色彩。平时我和大家一样，也对运用互补色配色形成耀眼视觉效果的页面感到反感，但是，经过努力，我们看到这并不是绝对的。

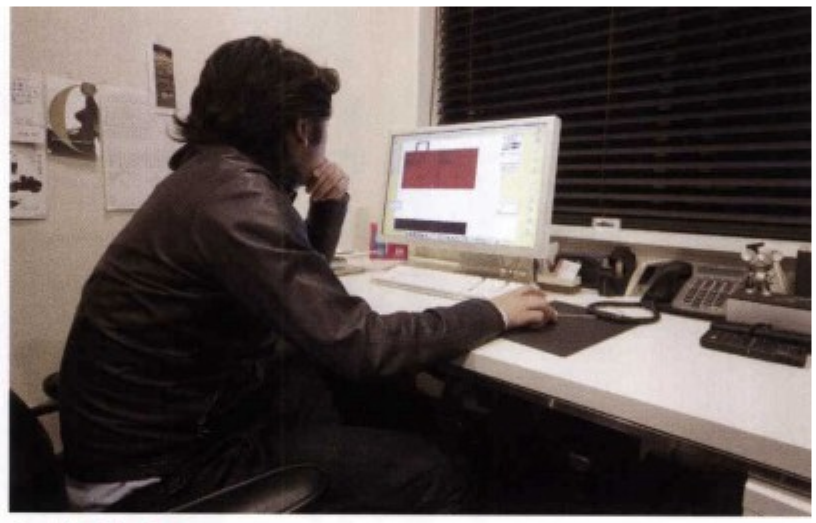
《Lucere!》杂志是以40岁女性为受众群体的生活类杂志，主妇们能够在家务闲暇之余持卷在手，向往着杂志中的生活方式，这正是杂志希望达到的目的。因此，设计在展现轻松舒适氛围的同时，避免过于强烈的色彩表现。但是，仅仅以白色为基调的朴素配色，显然是不够的。适当增加色彩，局部重点着色，表现眼前一亮的新奇感觉。

增加替换色彩的能力，用色彩代替语言

——最后，为了掌握色彩感，平时应该做些什么准备呢？

比如，“甜”、“苦”等味道，“可爱”等带有情感的形容词，什么样的配色可以表现这种感觉，即通过文字语言想象色彩的能力在一定程度上是应该掌握的。表现强烈的色彩时，并非任何时候都使用红色、黄色来配色，自己心中应该有一系列的备选方案。关键是要增加替换色彩的能力。

为增加替换色彩的能力，应该养成在日常生活中见到好的色彩搭配时，将配色带给你的这种感觉替换成某个词语的习惯，色彩、感觉、语言三者联系结合，构建一种专业思维。将杂志中成功的配色图例裁剪收集也是很好的习惯。这样一来就不是单纯记忆某一种色彩，而是记住该色彩的系列搭配类型。

久住欣也

Hisazumi Yoshinari

美术指导。武藏野美术大学毕业，曾在广告艺术公司工作，之后于2004年成立久住设计公司。以《LEON》、《NIKITA》（主妇与生活出版社）艺术指导等编辑设计工作为中心，从事设计类工作。2006年，成立HD LAB株式会社。工作领域涉及广告、CI、图表等全方位。

我之前很长一段时间一直在做绘图工作，因此，可以说我是从具体色彩的绘制与搭配开始的。原来没有Mac技术的时代，构思设计是非常令人头疼的工作，而现在通过Mac技术可以轻松便捷地进行构思设计。我觉得正因为如此，刚才讲到的练习才应该在平时多加积累。

《GEISAI》#10 正式宣传手册

发行：kaikaikiki

这一年展览的主题名为“艺术的视力”。封面设计选用了村上隆先生的主题作品。不单单是封面，就连中间的文字周围，由荧光粉色、青色、黄色等原色构成的配色效果也十分醒目。

设计：Hisazumi design Inc.+HD LAB Inc.

©2006 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co.LTD. ALL Rights Reserved.

服装系列品牌的直接邮寄广告

发行：八木通商株式会社

不同品牌展示会的DM。为表现同一公司品牌的商品，选用如下设计，细长的形态一直持续，每次纸张和配色却在不断改变。

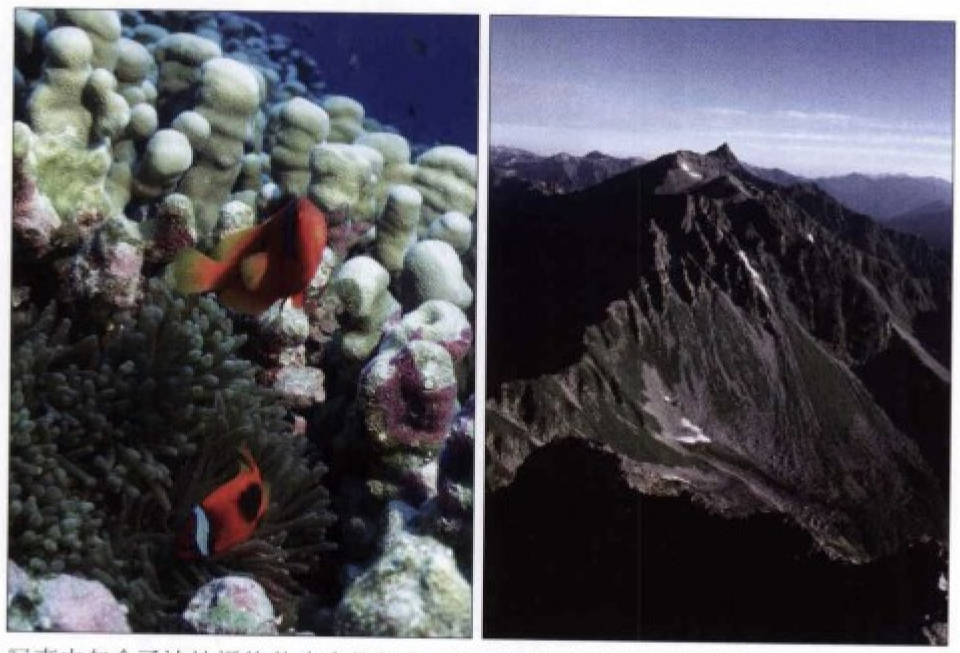
设计：坂口智彦

搭配写真的基本色选择方法

杂志中的写真是非常重要的元素。
遵循基本技巧，最大限度地展现素材。

以写真、插图为重点的设计中，争取最大限度地展现视觉素材是设计师的一大命题。设计中如何将重点、主角充分展现出来呢？多数情况下，视觉要素本身已包含了多种色相，设计中应注意尽量避免添加多余的配色。除了刻意要掩饰写真质感等特殊意图之外，一般来讲，将素材全面、真实展现出来的设计是比较理想的。

写真中包含了被拍摄物体本身的颜色，以及阴影等多种色彩，最大限度地展现素材的同时，体现了配色的层次感。

色彩选择的基本方法是从写真中挑选一种色彩

杂志版面设计中，最基本的能够降低失败的方法是从主体写真等视觉素材中引用一种色彩。确定写真中的重点色，标题文字色和底色都选择与重点色属于同一色系的色彩，这是色彩选择最基本的原则，也是初学者应当严格遵循的法则。

配色设计中选择与写真相关联的色彩，体现整体的统一性与和谐感，而且不会破坏写真素材的视觉效果，这被认为是能够保持画面平衡感的配色方法。此时，将出现的色彩控制在一至两种，并注意色彩之间的面积比例，色彩作为设计重点、装饰性要素，是十分重要的。

选择鲜艳的蓝色作基本色，标题文字也是蓝色。
明亮的茶色小图标凸显，成为画面重点。

C65	C50	C95	C25
M50	M90	M60	M15
Y10	Y100	Y0	Y0
K0	K40	K0	K0

通过与写真素材同一色调的色彩搭配统一画面的质感

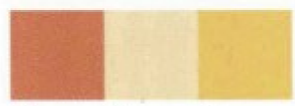
与从写真中挑选一种色彩进行配色的技巧类似的方法还有一种，即通过色彩运用反映写真、插图的整体色调。

例如，主体写真的色调中带有蓝色或白色元素，可以通过高明度的灰色色调与冷色系色彩组合，展现都市时尚感，或者通过暗色调的海军蓝突出色彩重点，演绎成熟、稳重的氛围。相比较选择一种色彩表现的技巧而言，这种方法更具有广泛性，而且便于统一整体氛围，也是常见的配色方法之一。

在白炽灯、蜡烛等特殊光线下拍摄的写真本身整体视觉效果就很强，因此，特别适合这种配色法。

画面由在烛光下拍摄的具有温暖色调的写真构成。运用能够反映这种色调的橙色和黄色进行配色。点缀婚礼中经常出现的奶白色，更加演绎出优美、雅致的印象。

C0	C5	C0
M60	M10	M20
Y65	Y40	Y90
K0	K0	K0

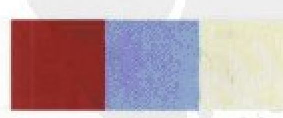
根据被拍摄对象的色彩类别区分、整理写真素材

将多张写真收纳在一个版面中时，如果没有基准地无秩序排列，页面会呈现出凌乱、缺乏统一性的效果。因此，杂志在排版设计时，应该将写真根据被拍摄对象、在版面中的意义、取景角度等基准进行分类、整理。

最基本的就是要根据被拍摄对象的色彩分类。将同色系色彩、近似色彩的写真排版在一起，注意各种色彩的范围，体现版面的整齐性和统一性。根据编辑意图和写真的作用来编排设计固然十分重要，但将写真按色彩类别分类编排，确保版面的整齐印象也是很关键的。另外，写真按照色系色彩区分编排，即使写真数量很多，版面依然能够呈现出稳重的印象。

根据写真色调编排的图例。类似这种大量写真出现的版面中，如果写真不按类整理，画面会显得很凌乱。

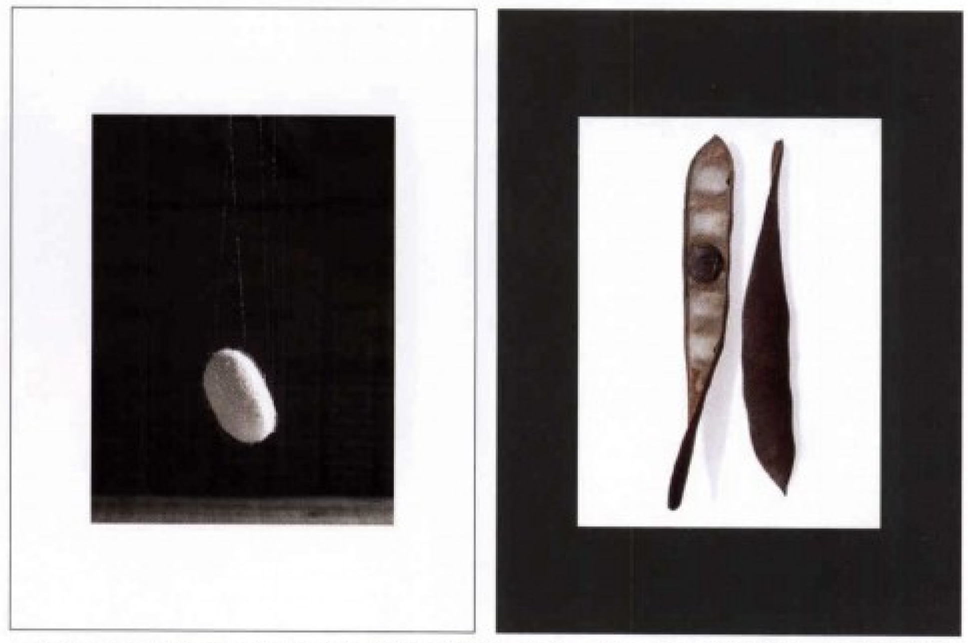

C10	C50	C10
M100	M10	M5
Y100	Y0	Y20
K5	K0	K0

为充分展现写真素材而综合运用各种色彩①

设计配色中，对写真的处理方法是非常重要的。
应充分展现写真，掌握背景色不破坏写真效果的技巧。

关于写真集的设计，我们一看便知，使写真素材最具中性化色彩的背景色是无彩色的黑色或白色。背景色不能破坏写真的效果。杂志设计中，当有意表现高品质感，或者希望简约展现有限的素材时，应当选择无彩色的黑色或白色作为背景色。另一方面，参照P.94内容，当以表现杂志页面变化为目的，或者要表现热闹的印象时，背景色选择可以多样化。总之，应当体味如何根据写真素材来确定设计配色中的背景色。

一般情况下，写真集的背景色往往使用白色、灰色、黑色等无彩色色彩。无彩色色彩不会对有彩色色彩形成干扰，写真可以直观、明了地展现给读者。

白色底色是版面设计的基本色，是可以衬托出任何写真的万能色

白底是杂志设计中的基本，在白色底色中任何写真的色彩都不会被背景色破坏。即使是信息手册等出现色彩要素众多的紧凑排版，搭配了白色底色，也能够体现出整齐、一致的效果。但是，白色背景的写真作为角版使用时，边界会和底色模糊同化，因此有必要作一些技术处理，比如用格线将写真围起，或者在底色中薄薄地添加一些色彩等。

同时，白色是能够让人感受到宽度的颜色，所以适合用来表现空间感和纵深感。图例中，写真与白色底色的组合演绎静谧的印象。类似这种白色底色面积很大的设计作品，画面能够充分表现出高级感和优雅感。

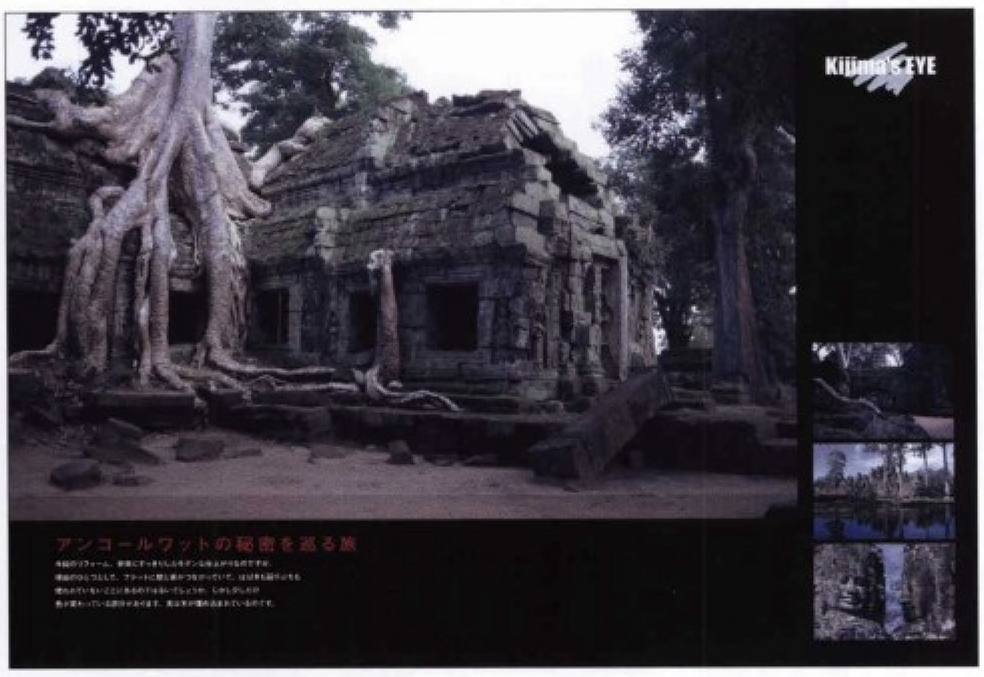
自然展现明亮、洁净的写真。空白面积越大，越能展现白色底色。版面的白色空间与写真相互融合，画面体现纵深感。

通过黑色底色营造写真厚重的氛围

黑色底色的设计可以体现高级感，演绎格调高雅的氛围，这一点同白色底色设计一样。而且，黑色底色设计可以让人感受到厚重感和紧张感，适合表现男性稳重、坚毅的印象。

在白底上搭载写真，不会产生任何不协调的感觉，与之相反，在黑底上搭载写真，黑色底色部分可以让人感受到纵深感，写真仿佛悬浮于黑色底色之上。黑色底色的配色设计是体现强烈视觉效果的手法，适合强调写真的视觉效果。

其中，当给人稳重印象的低纯度暗色调写真，以及曝光不足的暗色调写真搭配黑色底色时，画面宽广的效果得以进一步彰显。

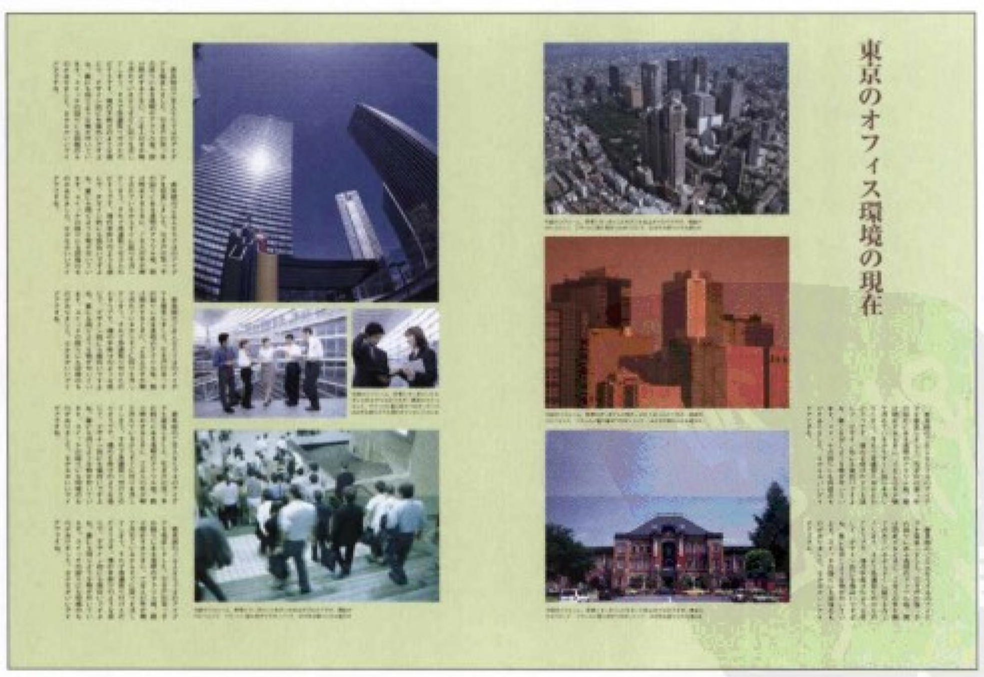

黑色背景中分别排版有主体写真和小型角版写真。写真中的世界仿佛在向外扩展，写真仿佛悬浮于黑暗中。画面演绎出奇幻、神秘的氛围。

通过底色整合色调不一致的写真

页面中的写真色调一致，这样的设计是最简单、最省事的。但是，在实际的杂志设计中，空间有限的页面中经常不得不同时编排众多杂乱无章的写真素材。如果写真的色调、质感不统一，画面整体就会陷入纷繁、凌乱的印象中。

此时，铺设统一的背景色可以缓和这种廉价、不统一的印象，体现整合效应。参照P.96内容，选择背景色的一般原则是选择明度高的暖色系色彩。在凌乱的版面中增加统一感和华丽的印象，减轻视觉压力，更加便于阅读。另外，当画面中出现黑白写真，或者想演绎更加刺激的印象时，可以选择高纯度色彩作为背景色。

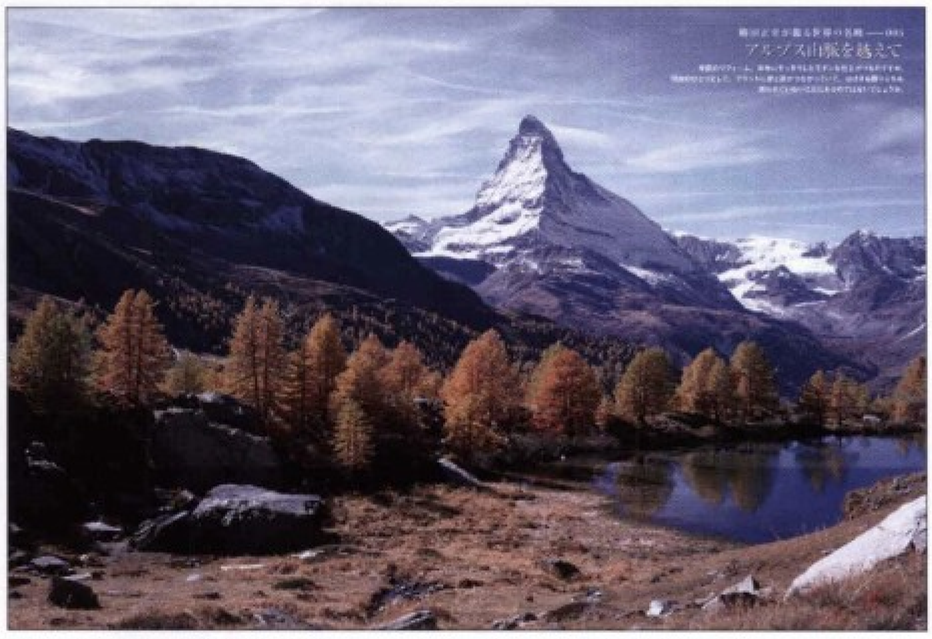
将底色设定为淡绿色，凌乱、繁杂的版面显得十分干净。当写真素材的色调比较朴素时，可以将底色设定为鲜艳的色彩。

为充分展现写真素材而综合运用各种色彩②

字色和写真本身的色调是配色的重要元素。
下面为大家介绍如何通过这些元素充分展现写真。

通过配色技巧展现写真印象是常见的设计表现手法之一。从另一角度来讲，将能够准确反映企划内容的高质量裁剪写真完整展现，也可以达到非常好的视觉效果。在杂志设计中，特集扉页和卷首的照相凹版印刷页，以及专栏开头部分，经常使用这种裁剪写真。

此时，除非特殊的目的，一般应该避免出现多种色彩，而从写真中挑选一种色彩作为基本配色。色彩最终只是配角，通过写真质量取胜，体现画面的整洁、利落。

图例画面充分展现了裁剪写真的震撼力。标题、内容提要的文字字体很小，没有破坏写真的效果。

通过写真的对比色配色展现强烈的视觉效果

为突出写真素材，选择与写真素材色调相对的对比色配色，体现整体强有力的印象。对比色配色不适于表现宁静、优雅的印象，适合用于演绎画面张弛感和形成具有视觉冲击效果的印象。

即使写真素材本身的视觉冲击效果比较差，通过色相的对比，页面排版也可以演绎出充满活力、朝气蓬勃的印象。相对于干练、纤细的印象，这种对比色配色更适合表现亲切、自然、明快的印象。不单纯依赖色彩的运用，字体、设计主题也要能够体现健康向上、充满活力的氛围，从而进一步统一整体印象。

一幅幅具有透明感的写真给人清新的印象。在多张写真搭配的基础上，结合绿色草地的对比色橙色配色，体现健康快乐、充满活力的感觉。

抽取写真的基本色，加强色彩的印象

将写真的色彩作为设计重点加以表现时，应在拍摄前明确创意概念，并对被拍摄物体、背景色、外景拍摄地点等细节做出策划。而实际上，大多情况下会由于各种原因而无法准备充分。

那么，在准备不充分的条件下，表现以配色为主的设计该如何实现呢？写真中一般都不会只出现一种色彩，从中抽取基本色，用作标题文字色。抽取的色彩应选择鲜艳的能够体现写真印象的色彩。通过这种强化表现色彩的做法，凌乱、松散印象的写真也能成为版面中的视觉重点。

左侧是夜景写真，右侧标题文字选用写真中的荧光色。

考虑写真色调轻重感的版面设计

有的色彩呈现轻柔感觉，有的色彩呈现厚重感觉。同样，写真根据色调不同，也能够体现出轻柔或厚重的感觉。接近白色亮色调的写真体现轻柔的印象，接近黑色的曝光不足的写真体现厚重的感觉。

一个版面中出现多张写真时，色调轻重的印象差是十分重要的。一般来讲，体现轻柔印象的写真安排在版面的顶部，体现厚重印象的写真安排在版面的底部。当写真的构成关系不能满足上述一般规律时，往往将厚重感的写真置于装订线附近，而将轻柔感的写真置于远离装订线的位置，形成从页面中央向外延展扩张的效果。如果将厚重感的写真置于远离装订线的位置，读者的视线会受到压迫，容易形成呆板、艰涩的效果。考虑到视线的流动性，最好在写真之间留出一定的间隙。

杂志的排版设计中，考虑到读者视线的流动性十分关键，因此写真的排版就显得十分重要。成功的版面设计应该没有压迫感，视线的流动性不受影响。

黑白写真的色彩运用

黑白写真体现冷峻、坚毅的印象。
在配色中衬托所谓"没有色彩的写真"的技巧?

由白色和黑色构成的黑白写真与彩色写真传递的印象是大不相同的。由于不含色彩信息,观者的视线更容易被写真的构图、色调的明暗、质感等写真的本质要素所吸引,黑白写真能够传递出坚毅冷峻的印象。因此,时装写真和人物肖像画中经常会用到黑白写真。

为最大限度地展现黑白写真的效果,画面不使用其他色彩,由黑白双色简单构成。简洁而有力的表现,展现强烈的视觉冲击效果。

介绍人物的内容中经常运用黑白写真,裁剪写真中的人物形象跃然纸上。将文字要素控制在最小限度内,不出现任何有彩色,体现一种坚毅冷峻的印象。

与彩色写真对比,二者相互衬托

左右页面中各安排一张裁剪版的黑白写真和彩色写真,通过二者对比,形成强烈的视觉冲击。这也是一种常见的版面设计手法,时尚杂志中经常出现。在衬托彩色写真色彩更加鲜艳的同时,强调黑白写真独特的情致以及纤细的明暗效果等,使画面在优雅从容中展现出视觉冲击效果。此时的主角是两张写真,因此,文字等其他部分最好不要着多余的色彩。

这种版面设计手法适合用于表现通过对比,彰显二者不同的构思,如静止与运动、过去与现在、严肃与轻松的印象等。黑白写真特别适合用于表现具有高级感和凝聚感的作品。

裁剪版的黑白写真充分展现了光影浓淡技巧,与彩色写真相互衬托,打造富于张弛感的版面。

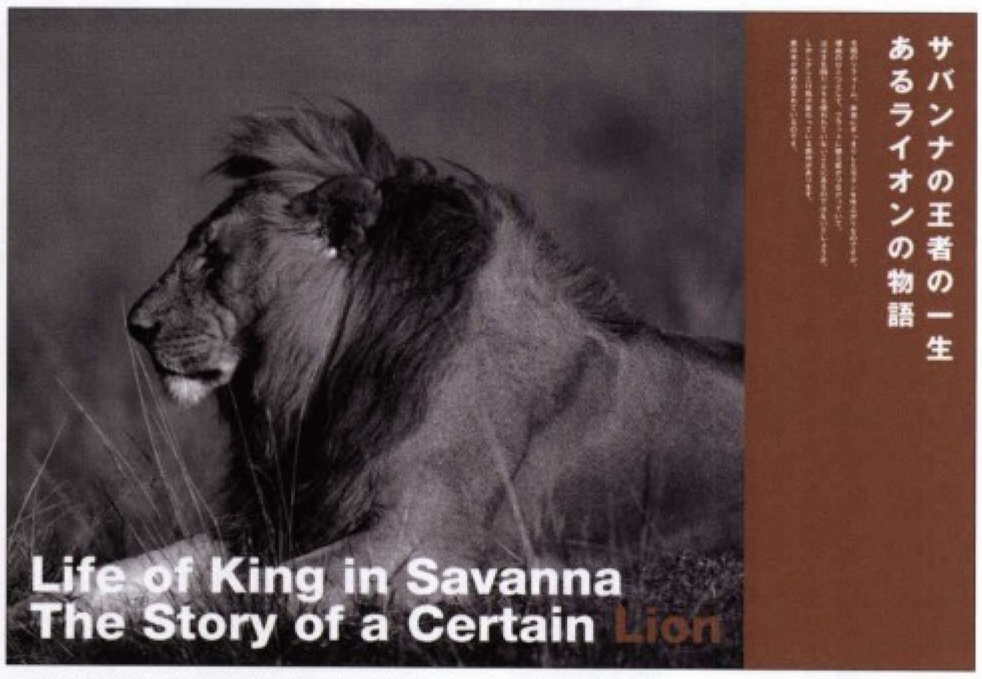
PDG

添 加一种有彩色，形成有深度的表现形式

在运用黑白写真的设计中添加一种有彩色，构成形式简约明了，表达意图明确而有力的版面设计。添加的色彩可以决定整体印象。

在希望表现强烈的视觉冲击效果和活力四射的印象时，应选择刺激色红色。白色、黑色、红色都是设计中经常出现的基本色，由这三种颜色构成的配色对比效果明显，印象清晰、鲜明。另一方面，选择蓝色等冷色系色彩，可以增加冷峻感和理性的印象，表现稳重的氛围。

另外，选择低纯度的茶色或浅褐色等色彩，可以体现古朴典雅的印象。纯度低的色彩容易显得朴素、土气，可以通过印刷排版技巧增加变化，平衡画面效果。

由黑白写真与深棕色搭配构成的特集扉页。画面让人感受到男性的坚毅与孤独。如果将深棕色换成红色（M100Y100）或蓝色（C100M60），会形成截然不同的画面氛围。

铺 设有彩色的底色，突出写真的视觉效果

如同前面讲过的，使用黑白写真的版面设计手法和铺设底色的技巧是可以相互结合的。

大体可以分为两类，一类是铺设无彩色的黑色或灰色，使黑白写真融入背景色中。画面体现统一的效果，但也容易形成孤寂、冷清的印象。

另一类是铺设高纯度的有彩色。黑白写真浮现于背景色之上，视觉对比效果鲜明。有彩色的色彩效果强烈，一般不多用，杂志中出现几页就已经非常醒目了。展现多张快照写真时，这种背景色设计能够保证画面整体的统一性，并体现较强的视觉冲击效果。

当版面是由过去的黑白写真构成时，将背景色设定为色彩效果强烈的有彩色是一种设计配色技巧。画面整体效果能够发生明显的改观。

写真画面中文字色彩的选择方法

文字出现在写真中时，其色彩的确定是有一定难度的。
文字色彩应该能够衬托写真，同时保证文字具有较高的可读性。

彩色写真中的标题等文字要素一般选择白色镂空或者黑色的配色。写真中一般会包含多种色彩，选择无彩色的黑色或白色作为文字色彩，不仅可以增加纯度的对比性，提高文字的可读性，而且也不会破坏写真自身的色彩。原则是在明度高的部分选择黑色，在明度低的部分选择白色。另外，根据素材不同，也可以选择被称为“杂志设计基本色”的红色作为文字色彩。从写真色彩中选取一种色彩的方法不适用于文字色的挑选，因为如此确定的色彩容易将文字素材融入写真画面中，从而降低文字本身的可读性。

一般来讲，写真中接近白色的部分出现的文字应为黑色，接近黑色的部分出现的文字应为白色。考虑到明度差，选择便于阅读的文字色。

对写真进行半调加工处理，衬托文字色彩

一般情况下，文字色彩都会选择可读性较高的黑色或白色，但有时面对某些写真，黑色或白色的文字色无法提高可读性。当文字要素出现在写真上时，文字色不做任何变化，通过降低写真的对比度，从而提高文字的可读性，这种方法叫做“写真半调处理法”。

将写真阴影部分的网点设定降低50%，降低写真整体的对比度之后，黑色文字也不会破坏写真的色彩了。可以根据需要在登载文字的局部加工、设定，这种技巧频繁应用在杂志设计中。写真整体印象没有大的变化，作为设计素材的应用范围更加广泛。

希望在写真上登载文字，但写真的色相差、明度差都很大，文字可读性很低，这种情况下常用的方法之一就是将写真作半调处理。透明的浅褐色（C10M10K20）在保证写真主体视觉地位的同时，只充当了局部文字的背景色。

为写真添加色彩，强调画面中的文字

造成写真上文字可读性不高的很大的一个原因就是写真的明暗差距过大。上一页介绍的半调处理法，就是通过降低写真本身明度差，缓和明暗对比效果，提高写真上文字的可读性。

还有一个方法，就是在写真中添加一定的色彩。如同图例所示，彩色写真在画面处理时，通过添加红色，缓和明暗对比效果，使文字便于阅读。另外，为保持多彩写真的统一性，应尽量选择接近底色的写真素材。

除了为裁剪写真整体添加色彩之外，还可以在局部点缀色彩。

在垃圾山写真的中上部铺设半透明的红色作为局部底色，并将文字设计成白色镂空的形式。刺眼的红色仿佛为垃圾问题的严重现状敲响了警钟。

白色镂空文字出现在曝光不足的写真中，演绎幽深感

使用接近黑色的曝光不足的写真，搭配白色文字，演绎出独特的深邃感和文字的游离感。

写真本身具有很强的深邃感，能够体现出立体效果。特刊扉页、诗歌介绍等页面中，经常出现这种接近黑色的曝光不足的裁剪写真搭配白色镂空文字的设计，给人意味深长的感觉。另外，在采访专栏等文本页面中也可以运用这种设计方法。

不追求视觉冲击力，在寂静的画面中展现文字，不出现色彩，文字依然清晰可见。这是一种能够充分展现写真效果，又能确保文字空间感的技巧。

明度差最大的色彩组合。在接近黑色的写真中，白色镂空文字清晰映现。深邃、幽深的氛围仿佛从黑暗中缓缓浮现。

在写真配色方面 具有吸引力的杂志·广告传单!

DESIGNGALLERY

在时尚杂志中，经常会出现绚丽多彩的时装写真。下面将会对在写真中添加色彩的设计范例逐一进行介绍。

《GLAMOROUS》

2007年11月号　发行：讲谈社
AD：桥田浩志　发行日：每月7日

以海外街头为背景，展示充满时尚气息的时装写真。时装色彩鲜艳夺目，为提高对比效果，背景写真中基本不出现多余色彩，色调也较为暗淡。

《CUTiE》

2007年11月号　发行：宝岛株式会社
D：海老原丽子　发行日：每月12日

系列商品在一个版面中展示，写真分别以两种颜色作背景色，将角版写真按黑白相间的方格样式排列。可以看出是事先拟定设计方案后，才进行实物拍摄的。

《GLITTER》

2007年11月号　发行：TRANS MEDIA出版社
发行日：每月7日

由好莱坞女影星的肖像照片构成的艳丽画面。大号标题文字选用与裙子颜色相同的鲜艳的红色。导言和正文文字采用白色镂空设计，突出明星的人物形象。

版面运用灰色的粗格线以及粉色、黄绿色的色块将众多杂乱的写真有机地收纳在一起。通过色彩进行信息的分类整理，类似报纸的版面设计体现新奇感。

《marie claire》

2007年11月号　发行：阿歇特妇女画报社
AD：藤永有希子（Store inc.）　发行日：每月1日

将绘画、壁纸、编织物等色彩丰富的房间写真经过裁剪处理后，展现在读者面前。将黑色文字和白色镂空文字的出现率控制在最低。重点突出绿色的配色效果，搭配比例合理，画面整齐、灵动，不显杂乱。

《popteen》

2007年11月号　发行：角川春树事务所
D：弗拉辛工作室　发行日：每月1日

模特的服装中基本没有出现有彩色，因此，标题文字选用具有互补色关系的粉色和绿色，表现视觉冲击效果。而且，特大号的文字本身就十分显眼。

《料理王国》

2007年11月号　发行：料理王国株式会社
AD：塚本健弼　发行日：每月1日

黑色背景色搭配白色镂空文字设计。配色力求简单，保证读者的视线能够集中在盘子中的料理上。黑色背景色衬托料理的色彩，使料理显得更加美味。

《展现痴迷、悲情的爱》

导演：吉田大八　公映时间：2007年
配给：FANTOMU影视公司
AD：关口修男（PLUG-INGRAPHIC）

几乎占满整个页面的大号标题文字给人留下深刻的印象。主人公衣着与标题文字形成对比色配色效果。

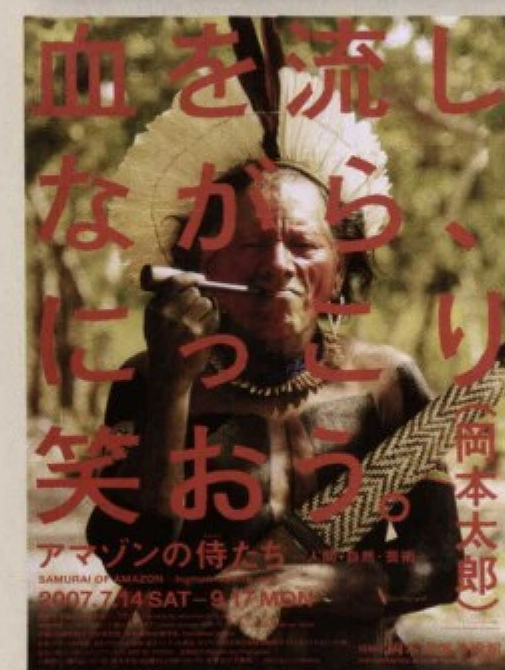
©2007年《展现痴迷、悲情的爱》制作委员会

《亚马孙的武士》

会场：川崎市冈本太郎美术馆　主办方：川崎市冈本太郎美术馆　开幕年：2007年
AD：大沟裕（Glanz）　D：赤松幸子（Glanz）

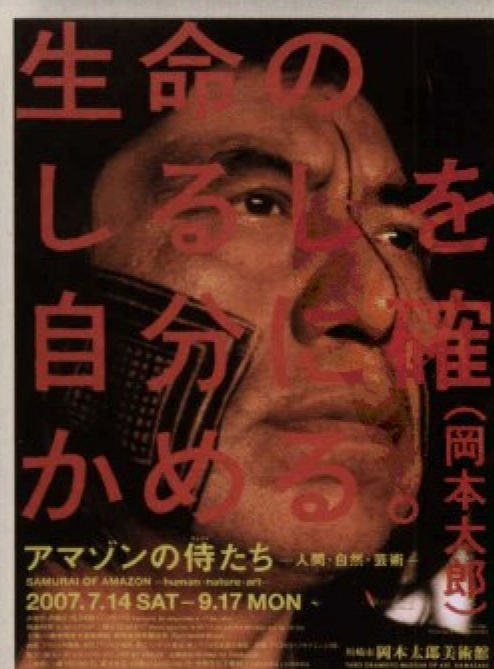

以上是介绍南美洲原著民生活方式的展览会的宣传单。画面中色彩鲜艳的民族服装和身体彩绘十分抢眼，文字色彩选用红色和黄色，形成强烈的对比效果。

充分展现写真素材自身色彩的设计

在设计配色中，色彩一般作为一个独立的要素发挥作用。
但是，有时设计表现的重点是写真素材本身的色彩。

以写真中商品的色彩作为主角的设计

希望展现写真素材本身时，不在图案、标题周围配色，而将商品本身的色彩作为主角的设计方法是很有效的。

图例就是利用这种方法对商品进行介绍的杂志版面。各种杂货按照色彩类别分类，统一的色彩、裁剪的写真、不定型的轮廓组合构成的画面。这样一来，所需强调表现的一件一件杂货写真成为画面主角，整体版面演绎出统一的视觉效果。将写真裁剪成大小不同的形状，体现动感是关键。另外，为进一步强调商品的色彩，在每一页中铺设相应的色带，将色彩的概念形象化。

写真素材数量众多，难以确定基本色

对大量的被拍摄物体、氛围都比较乱的写真进行版面设计时，很难将基本色确定为一种。既要保证画面的整体性效果，又要将信息进行整理，这时该怎么做呢？

铺设五颜六色的底色，轻松展现杂、多感

在出现写真的设计中，选取主体写真中的一种色彩，运用于标题周围和主题图案当中，这是常见的理论做法。但是，在杂志的信息介绍版面中，必须由厂商或主办方提供的商品写真构成。这种情况下，写真中被拍摄的物体往往毫无共性，而且写真的色调、角度、形状等凌乱不一。如此一来，很难将基本色确定为一种颜色。

此时，根据不同的商品铺设不同颜色的底色，运用多色配色技巧，展现热闹的印象。版面通过简单的形状统一，关键在于版面的流畅性与信息的整理效果。文字内容也通过色彩分类，整齐的版面设计弥补了写真素材不统一的缺陷。

将两张不同印象的写真合二为一

两张写真对照出现，要强调相互对照的素材，该如何进行恰当的配色呢？

通过两种基本色分割展现两张写真

对照印象的两张写真摆放在一起，要强调对照的素材时，可以通过两种色彩的配色来强调二者印象的不同。

所选的两种色彩应是对比色或者明度差别较大的色彩，重点在于突出对比效果。如此一来，不仅各自要素的分界点一目了然，同时也强调了两种要素的相关性等信息。

图例的版面左右形成对称，两张写真并排摆放，色彩对比度高，提高了画面的紧张感。一侧底色为白色，在体现明度差异配色的画面中，强烈的对比印象有所缓解。

只强调写真的某一部分

衬托展现写真时，可以将画面局部做无色化处理。强调表现写真局部时，可以采用类似的方法。

将其他部分做黑白化处理，突显彩色部分

当需要特别强调表现写真中的某一部分时，可以将写真的其他部分做黑白化处理。通常画面文字部分和背景色的配色应衬托主体写真，而写真局部着色，则强调被拍摄物体作为设计主角，使读者的视线能够在最短时间内聚焦于写真局部。

图例中，将背景设定为黑白色，强调画面中的主体物，比全色彩表现更具引人注目的视觉效果。黑白部分应设定为明亮色调，避免整体画面形成厚重、昏暗的印象。黑白无彩色的街道作为计程车的背景，反衬表现出彩色的计程车疾速行驶的状态。

参 考 文 献

《设计解体新书》工藤强胜 主编（WORKS股份有限公司）
《魅力设计、精彩版式》阿莱夫·泽罗 著（MDN股份有限公司）
《不失专业水准的版式&配色大原则》（MDN股份有限公司）
《版式设计的准则——探究吸引人的页面的秘密》奥博斯科编辑部 著（WORKS股份有限公司）
《配色项目范例手册》石田恭嗣 著（MDN股份有限公司）
《7天速成 配色基础讲座》视觉设计研究所 编（视觉设计研究所）
《色彩·规则》伊达千代 著（MDN股份有限公司）

使 用 素 材 集

《素材辞典》vol.022、029、035、042、044、054、056、059、061、063、069、070、071、073、079、080、085、086、095、097、098、099、104、105、112、115、116、123、128、136、151、155、170、180、185（数据处理技术）
《MIXA IMAGE LIBRARY》vol.023、048、168（日本SCREEN制造）

PDG

5 章

双色选择理论

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪!?

修正前

双色印刷使画面显得廉价▶①

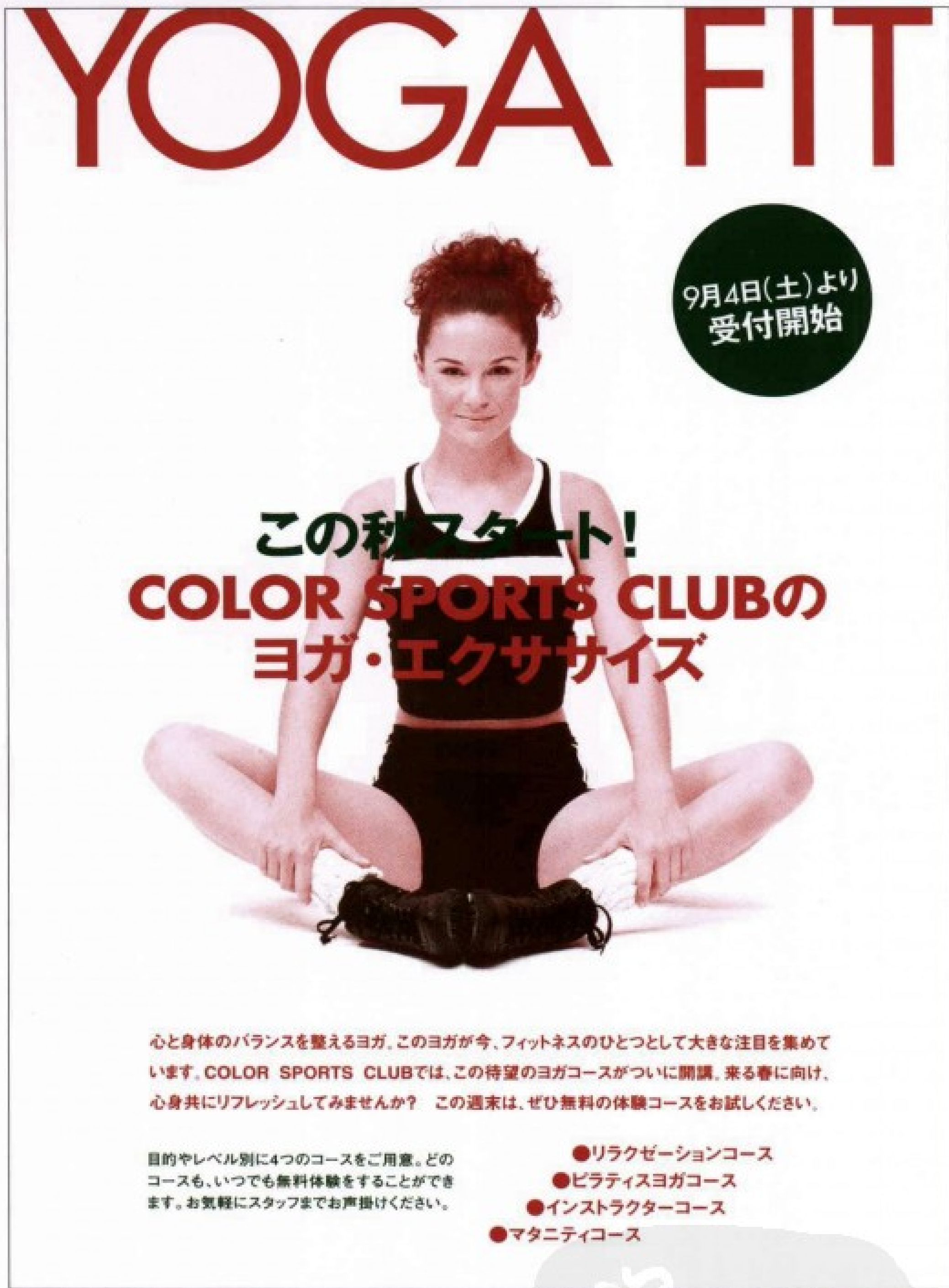
“红×绿”构成的配色可谓双色印刷中的王者，但是这种配色容易让人联想到超市的促销广告，显得比较廉价。因此与要求体现设计感的传单印象不符。

标题、广告文字的色彩使用过度▶②

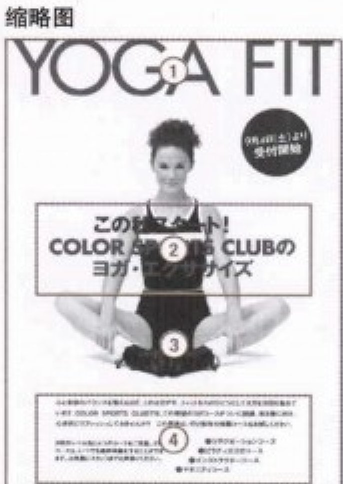
使画面看起来很廉价的原因还有一个，那就是标题、广告词文字使用了两种色彩。两种颜色互为补色，搭配效果与令人心情放松的瑜伽印象不符。

白色背景显得空荡、冷寂▶③

双色印刷配色的情况下，白色底色会显得很空荡，容易形成冷清的印象。给人一种好像“原本计划要出现很多色彩，但由于预算不够，最终只使用两种色彩”的感觉。

缩略图

正文中的彩色文字难以阅读▶④

正文中彩色文字的可读性很低，红色与绿色搭配的情况下，绿色文字比红色文字效果要稍微好一些。在白色底色中出现的彩色文字，应选择明度低、纯度高的颜色。

制作条件 ● 瑜伽培训班宣传广告。 ● 双色印刷。 ● 以年轻女性为目标，通过双色配色展现高级感的设计作品。

After

根据理论修改之后!

修正后

充分利用双色印刷的特点▸①

将写真分解成两个层面，采用同色系的两种色彩配色。展现双色印刷特有的视觉冲击效果，使画面整体呈现类似海报式的风格。

标题文字采用白色镂空设计▸②

画面整体着色，只留白色镂空的文字成为设计中的重点。增强体现面向年轻人群的时尚感。

背景全面着色▸③

背景全面着色的双色印刷画面能够体现出高级感。画面中写真作为设计要素之一，显得十分生动。

缩略图

体现明度差，增强文字可读性▸④

正文文字采用白色镂空设计，体现与底色之间的明度差，便于阅读。整体底色与白色镂空文字的搭配具有很好的表现效果，文字呈现较高的可读性。

Before

看着完成后的作品总觉得有些奇怪!?

修正前

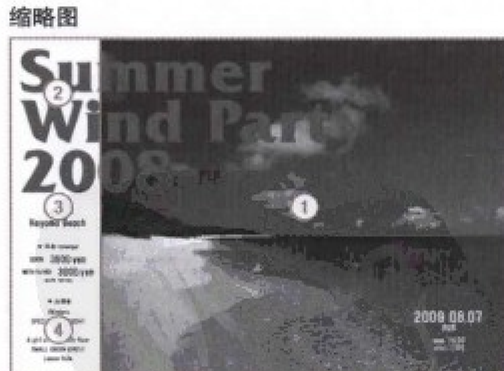
没有很好地表现写真的色彩▶①

无视原写真的色相，将画面进行红色、绿色双色分解，无法很好地展现夏季海滩的优美景致。使用与人们印象中海滩风景不同的色彩，形成一种不协调、低劣的画面效果。

白色底色的设计缺乏艺术性▶②

活动的详细事项集中在左侧的白色空间内，画面形成一种衔接不连贯的感觉。另外，这一部分也给人空荡荡的印象，破坏了整体设计的艺术性。

缩略图

标题文字色彩选择不当▶③

画面采用了促销传单中经常运用的配色，红色的标题文字使整体画面呈现出低廉、庸俗的印象。设计中应该保证标题文字醒目，但也必须考虑由此构成的整体效果。

两重色彩的文字难以阅读▶④

两重色彩的文字难以阅读。本来白纸黑字的搭配使文字具有很高的可读性，但当白纸上还有其他色彩出现时，效果就不同了。所以，应该统一白纸上文字的色彩。

制作条件 ● 在海边举行的消夏音乐会活动宣传单。 ● 双色印刷的明信片。 ● 以年轻人为目标群体，体现简约、明快风格的设计作品。

After
根据理论修改之后!

修正后

用与写真相近的两种色彩表现画面▸①

通过蓝色和带有浅黄色的绿色这两种与原写真相近的两种色彩，自然地展现海滩风景，使读者一眼就可以感受到夏季海滨风情。

白色镂空标题文字紧贴页面边缘▸②

标题文字没有着色，无彩色的白色与蓝色背景色形成对比，提高了文字的可读性。而且，紧贴页面边缘的设计给人一种精心装饰的感觉。

缩略图

铺设色带，突出重点▸③

写真全景缺乏张弛感，因此在最左端铺设蓝色色带，突出重点。色彩的合理衔接使页面整体保持统一，同时强调突出了标题文字。

说明文字采用白色镂空设计▸④

蓝色色带中的说明文字与标题文字同为白色，便于阅读。通过字号的变化，突出局部重点，展现画面的张弛感。

听取 Yurio Seki 女士对于双色配色理论的理解

看过了 Yurio Seki 女士众多的设计作品，我们都可以在怀旧印象中体验到时尚感。下面我们一起来看一下 Yurio Seki 女士对于双色设计的理解。

色彩是最能够表现心境、情绪的元素

——对于配色设计来讲，色彩究竟意味着什么呢？

我认为色彩是非常重要的元素，是决定“快乐”、“理性”、“冷峻”等第一印象或心情的关键。同样的图案，通过黄色或蓝色等不同色彩表现，心境和情绪也会随之发生变化。当然，图案本身也能够表现“快乐”、“悲伤”等氛围，而色彩能够将这些感情深化。

在商品制作流程中，同样的图案搭配不同的配色是非常普遍的，体现商品的系列性。比如，在以鼠尾草为封面图案的日记本的配色设计中，粉色面向喜欢纯洁风格的人，棕色面向喜欢冷峻风格的人，芥末色面向色彩辨别力较强的人，我们要根据目标群体决定配色。

《记事本 / 鼠尾草》

发行：马库斯商社

这是名为鼠尾草的硬皮记事本。粗布纹理状纸张上搭配双色插图，图案相同，通过不同的配色演绎封面的不同风格。

查询网址：http://store.yahoo.co.jp/marks/

《奥尔·埃克塞斯 瑞典印刷美术设计师》

发行：皮埃·布克斯

这是瑞典印刷美术设计师——奥尔·埃克塞斯的作品集。正式作品采用四色印刷，而扉页全部采用双色印刷。依靠底色和标题色彩搭配，打造多彩的画面效果。

自然中的复杂色调是基础

——您的作品中那些浓重而独特的色调是很有特点的。

我喜欢自然中的复杂色调。我觉得蜡笔、水彩等所谓的12种基本色是非常贫乏的，树叶、太阳的色彩不是如此呆板的，包括作品中经常出现的粉色和淡蓝色，配色色调往往也是很单一的。应该让被这些色调的作品所包围的孩子们了解自然中的复杂色调。

最早的颜料是从花草树木中提取的，后来人们逐渐开始使用化学颜料。于是，人们的色彩感觉逐渐退化。在鼠尾草系列作品的设计中，我发现经过草木染色法着色的作品依然是最美的。也许在面向儿童的作品中很难运用这种配色，但是我还是非常希望孩子们能够感受到这种美。

——您自身的色彩感觉是如何培养起来的呢？

我并没有特别学习过什么，但是这可能与我格外喜欢服装有关系。我真正讲究穿戴可能是从七年前开始吧，母亲和祖母也都十分喜欢服装，她们经常会送给我一些衣服，而我也一直在不断收集古装衣物。为了了解服装搭配而开始阅读介绍服装类的书籍，才发现艳丽华美的紫色竟然可以搭配介子色，我为这种与现代时装世界印象不同的色彩感觉所惊讶。

绘画是我在孩童时最大的爱好，经常在报纸夹杂的广告位置上乱涂乱画。每当父母给我买24色的套装彩色铅笔时，我就会感到无比幸福。但是那时我不擅长素描画，也不太懂得该如何捕捉物体的阴影。所以，擅长海报等平面色彩搭配构成的我，一旦遇到绘制风景画、静物画的作业，就完全发挥不出特长了。我一直觉得应该依靠色彩的感觉来描绘世界，而不是依靠阴影。

《灵感》
罗塔·洋斯多塔

发行：皮埃·布克斯

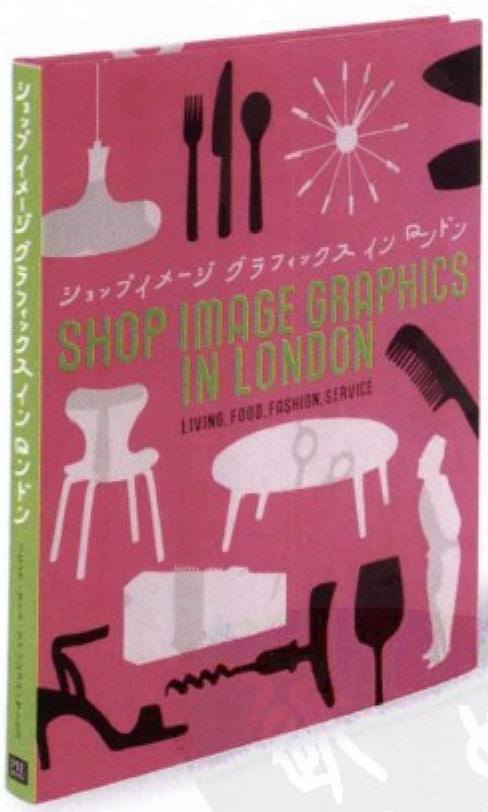
这是一本纺织品图案设计师罗塔·洋斯多塔的作品集。牛皮纸上的图案由茶色和橄榄绿色双色构成。简单的图案与用纸的质感相衬托，演绎温暖的氛围。

《伦敦商店印象绘图法》

发行：皮埃·布克斯

书中收集了伦敦各种特色商店商品的图案。封面色彩由粉色和绿色搭配DIC的法国传统色和珍珠质感的灰白色构成。

双色设计 体现适度的紧张感

——您有没有经常使用的固定色彩呢？

有的。每一位从事设计配色工作的设计师都应该有属于自己的经常采用的固定色彩。我的大脑中仿佛有一本自己的配色手册，包括淡蓝色系列色彩该如何搭配，绿色系列色彩该如何搭配，这些等都能够在很短的时间内确定。

——双色印刷和全色印刷在设计上的区别体现在哪里呢？

全色印刷在设计上画面总是比较发散，缺乏紧张感，所以我比较喜欢能够体现统一效果的双色设计。多种色采用的运用，对我来讲，有点难。例如作品集《奥尔·埃克塞斯》，整体印刷运用四种色彩，而扉页全部采用双色完成。对于这种设计，我比较拿手。

——双色设计的重点是什么呢？

纯度低的色彩和纯度高的色彩搭配在一起是非常有效的。而且，如果两种色彩互为补色，画面很容易出现晕光现象，适合应用在体现简约风格的设计中。即使色彩数量少，文字、主题图案也很好辨认，所以，互补色配色是很方便的。双色配色时，首先要选定一种作为设计基础印象的色彩。

《奥尔·埃克塞斯》是瑞典印刷美术设计师的作品集，所以要考虑符合瑞典风格的色彩搭配与色调。以前我在瑞典时，就曾留意过机场手册，以及地铁电视中播放的影像，它们的色彩搭配都非常简练，我由此开始思考符合瑞典风格的色彩搭配与色调。不是接近原色的耀眼的配色效果，而是要让读者感受到具备轻盈、成熟风格的北欧时尚感。

——《MIZUE》杂志中双色的页面设计也是非常有特点的。

这是一本文字读物，每一页写真的配色都要考虑杂志的整体效果以及页面的前后关系。同时，还要考虑到文字的可读性，即使画面中只出现一种色彩，也要确保文字便于阅读。比如运用绿色和茶色时，一般情况下，文字会选择色彩比较重、便于

《鼠尾草岁时记》（左）《鼠尾草东京指南》（右）

发行：皮埃·布克斯
著：Yurio Seki/木村衣有子 写真：徐美姬

这是Yurio Seki女士负责的关于图案与装订设计的鼠尾草系列图书。小号的装订规格显得很可爱。四色、三色配色样式的封面设计体现了Yurio Seki女士作品中一贯的怀旧风格与新奇印象的统一效果。

《草枕》

发行：花神社 著：白井明大

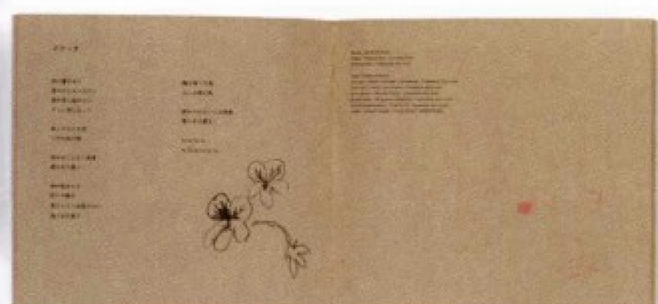
这是一位关系不错的诗人朋友的诗集。封面是将经过印刷的素材扫描之后，在Mac上加工处理而成的。文字色为黑色，画面给人留下亲切的印象。富有特色的厚重的配色效果是表现的重点。

《angle》moona

发行：Pacific Marketing Corporation/ Sound Property Project

这是CD唱片集的护封，插图简单明了。在牛皮纸上用黑色和荧光粉色双色印刷设计，适度抑制荧光色的效果，使读者能够感受到画面的温度。

阅读的茶色，而作为重点的写真、插图会选择明亮的绿色。在书籍的配色设计中，经常要根据文章的内容、出场人物的印象选择色彩。卷首特刊是介绍水森亚土和MAYA MAXX的内容，二人作品的风格和个人印象都属于比较“浓重”的一类，所以配色设计中运用了荧光色。

——对于提高可读性，有什么需要注意的呢？

我和助手沟通时，通常会告诉他们选择浓重的色彩可以提高可读性。我对配色的对比效果很敏感，我认为对比效果不强烈的话，文字就不能被很好地衬托出来。因此，浓重的色彩和中间色搭配时，不同的对比效果会影响文字的可读性。运用中间色配色时应注意把握对比度，确保画面不要显得过于朴素和乏味。

从古书和他国文化中发现色彩

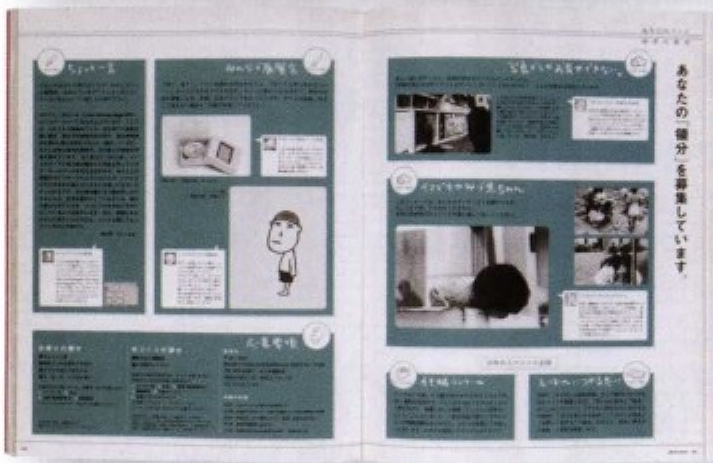
——最后，为了掌握色彩感，平时该做些什么准备呢？

以前，我曾经收集《生活记事本》杂志，其中的内容对我有很大的参考价值，特别是创刊者花森安治先生那个时代，出现的配色效果简直是精妙绝伦的。

之后就是到国内外的旧书店去淘旧书，过去的印刷方法和现在有所不同，所以我经常能够发现一些配色效果非常好的旧书。

最近，我对亚洲、中南美洲等国家产生了兴趣。出于对五颜六色的纺织品的喜爱，第一站我去了乌兹别克斯坦，那里每个村庄的纺织品都以自然色彩为基调色，使我感受到这个国家仿佛沉迷于色彩当中，下一站我想去的地方是南美洲国家秘鲁。我觉得站在这样的角度来观察世界是一件非常有意思的事情。

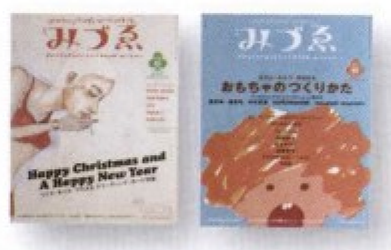

《MIZUE》2001 年冬季号、2002 年冬季号

发行：美术出版社

这是由Yurio Seki女士担任美术指导的不定期发行的杂志。双色页面每次都有不同的特色表现。粉色是DIC的法国传统色。DIC在基本的1、2、3版中都没有使用。

©美术出版社

Yurio Seki女士

印刷美术设计师。

从事涉及图书装订、广告、产品、包装等多领域的设计工作。2001年开始负责生活类用品《鼠尾草》品牌的设计工作。2007年12月发行作品集《Yurio Seki的设计》（皮埃·布克斯）。

http://www.salvia.jp

用双色表现四色写真的色彩

在双色印刷中，确定选择哪两种色彩是关键。
应重点结合被拍摄物体、目标选择色彩。

双色印刷，顾名思义就是利用两种色彩的油墨印刷。相对于利用青色、洋红色、黄色、黑色等四种色彩的四色印刷，减少油墨和画面版数的双色印刷设计可以节省成本，所以超市的折叠促销宣传单经常使用这种配色印刷方法。

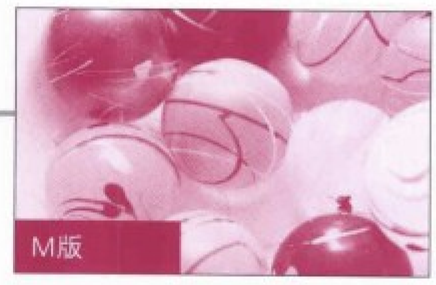
减少油墨的双色印刷无法再现与四色印刷相同效果的色彩，但是通过充分利用双色印刷的特性，低成本也能成就特征鲜明的设计效果。应掌握与油墨色数相符的写真色彩分解数据的制作技巧。

将CMYK四色写真分解为双色表现的C（青色）版和M（洋红色）版。与四色相比，双色的表现力有所减弱。

利用主色+互补色两种色彩，表现与四色印刷相近的效果

将原本是四色写真的色彩通过双色印刷再现是很难的事情。但是，在必要的情况下，可以选择两种色彩配色，达到与原写真氛围最接近的效果。此时，首先要确定写真的主体色相和要素，分析写真中大面积运用的色彩和位于画面中央的色彩，综合判断，得出结论。

一般来讲，所选定的两种色彩中的一种应是写真的主体色相，第二种应是主体色相的互补色。互补色配色可以表现接近灰色、黑色等无彩色的效果，为写真增添微妙的阴影，体现深邃、幽深的印象。

选择构成画面的主要色相红色和绿色，分割成M版和C版。比原写真色调浅了些，但是被拍摄物体草莓的形象却更加突出。

DIC 156
DIC 2568

将夜景写真通过蓝色和橙色双色表现。虽然河面微妙的层次感变化很难再现，但是夜景的氛围还是保留了下来。

DIC 2601
DIC 84

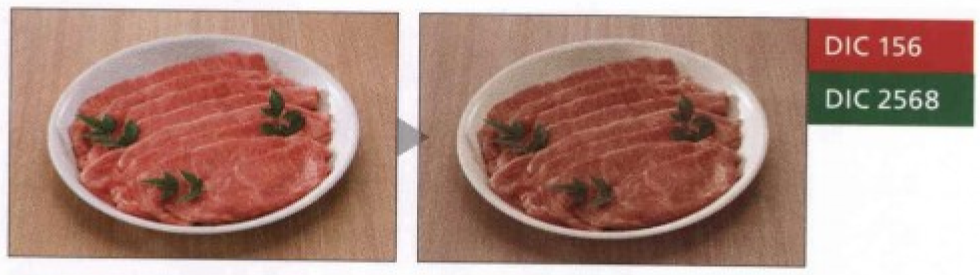
红色的肉、绿色的蔬菜、蓝色的鱼——食品的色彩选择

以下是展现肉、鱼、蔬菜新鲜度的双色配色图例。选择食材本身的颜色，以及其互补色两种色彩，写真画面显得十分自然。

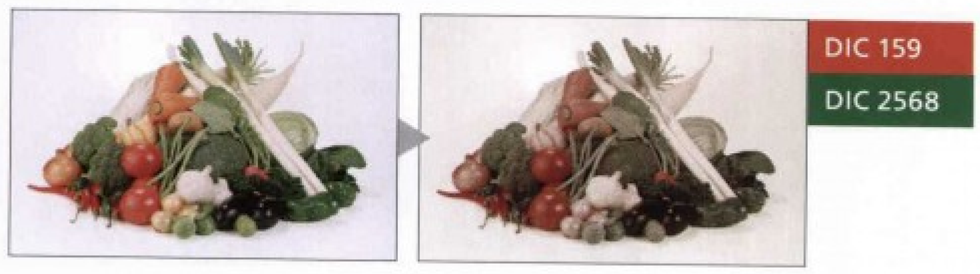
在超市促销宣传单的设计中，即使是双色印刷，展现食品色彩的新鲜也是必不可少的。为使食材看起来更加新鲜、美味，选择符合各自印象特点的色彩是非常重要的。

一般来讲，食品、料理通过双色印刷表现时，色彩应选择红色和绿色。红色在心理上有刺激食欲的功效，表现肉、水果等食材时经常使用红色。绿色是蔬菜色，可以使人感受到新鲜感。而且，这两种色彩互为补色，可以再现丰富的配色效果。

表现鲜鱼等带有蓝色色彩较强的食材时，主体色相应选择蓝色——冷色系色彩，第二种色彩应选择其互补色——黄色。如果选择与原食材色相相差太大的色彩，写真中的食品就会显得很不新鲜。

肤色是人物写真中最重要的元素，应避免冷色系色彩，选择暖色系色彩

人物写真中肤色表现是很重要的。在CMYK四色印刷的写真中，人物肤色主要由M版和Y版构成，C版和K版主要表现阴影、头发、瞳孔等局部的配色。因此，双色印刷设计中，应选择暖色系色彩表现肤色，而冷色系色彩或黑色则会使写真给人一种阴冷、不健康的感觉。

另一种色彩选择与头发、瞳孔颜色接近的黑色即可，但同时应综合背景和服装的色彩效果。另外，还应该考虑到人种差异造成的肤色不同。日本人的肤色应选择黄色，白种人的肤色应该选择粉色，褐色肌肤的人应选择偏重的肤色，这样比较自然。

亚洲人的肤色一般呈现黄色，所以选择与黄色接近的暖色作为一种色彩，另一种色彩可以选择与头发、瞳孔颜色接近的黑色或灰色。如果肤色选择与蓝色接近的色彩，会给人不健康的印象。

表现白种人肤色时，将接近红色（粉色）的暖色与其对比色蓝色系列色搭配，效果较好。

双色选择的理论说明❷

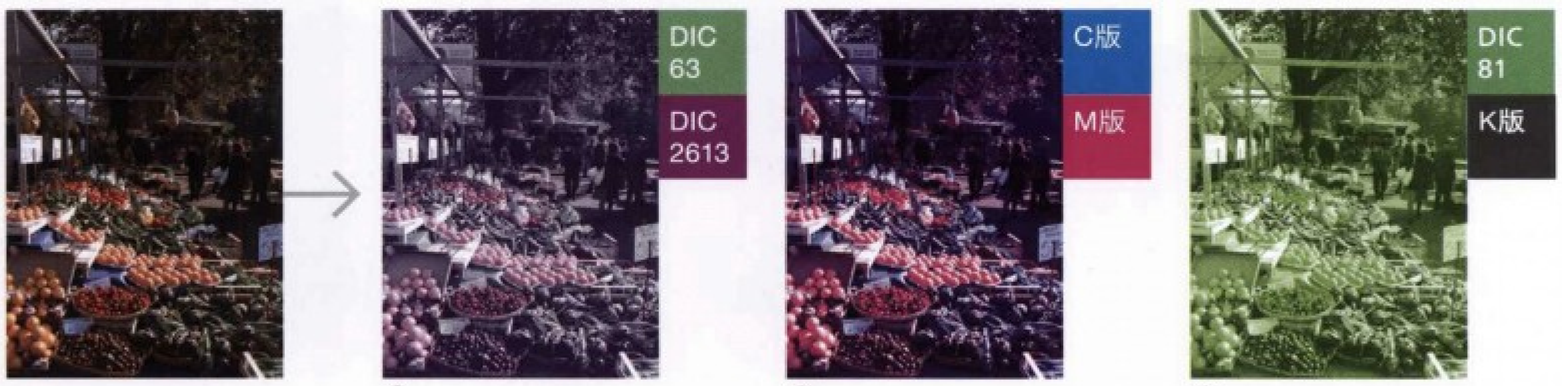
有针对性地运用双色

在遵循双色印刷基本配色的基础上，为大家介绍体现特殊质感的配色设计方法。重点在于结合设计与媒体的目标，充分利用双色印刷的特性进行配色。

双色印刷中经常出现的油墨搭配有三种类型，①特色×特色，②青色×洋红色，③黑色×特色。

第一类在CMYK四色印刷设计时，一般使用C版和M版。另外，将四色印刷写真分解成双色时，也多采用C版与M版的组合。而且一般写真中包含的C和M成分也比较多，这是因为C版与M版的组合最能体现波纹效果。

第三类在CMYK四色印刷设计时，一般使用K版和C版，或者K版和M版。选择哪种搭配方法，要根据写真素材确定。

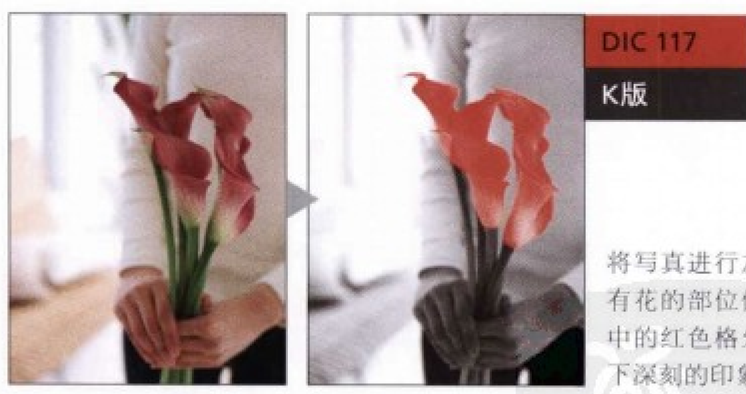

❶ ❷ ❸

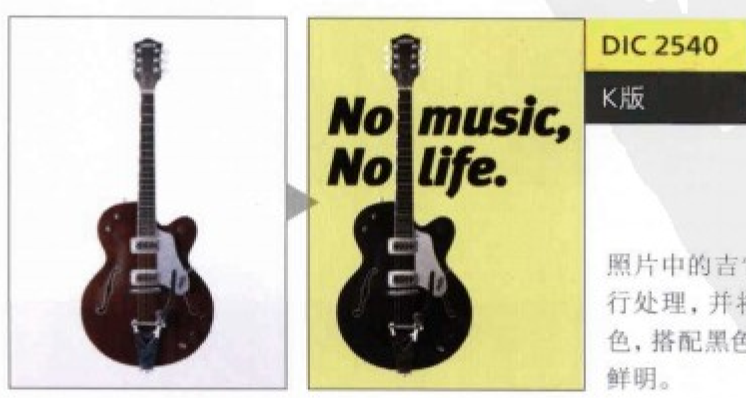
将一种色彩确定为无彩色，强调另一种有彩色

运用有彩色和无彩色进行双色印刷时，通过版面的调整与设计，可以实现强调有彩色，体现张弛感的效果。

整体写真以黑白表现时，给写真中的重点部位着有彩色，对比效果明显，重点突出，应用范围广。借助无彩色具有能够衬托有彩色的性质，结合媒体的目标，可以展现双色印刷特有的视觉效果。

将写真进行灰色标度化处理，只有花的部位保留色彩。黑白画面中的红色格外显眼，能够给人留下深刻的印象。

照片中的吉它使用灰色标度进行处理，并将背景色设定为黄色，搭配黑色文字，画面醒目、鲜明。

通过互补色×明清色调的配色，表现强烈的对比效果

将原写真分解为①明清色调中的双色互补色、②明清色调中的双色类似色、③中间色调中的双色互补色。

❶

DIC 54 DIC 103

❷

DIC 124 DIC 116

❸

DIC 2293 DIC 2439

希望通过双色印刷表现具有张弛感的视觉效果时，应搭配互为补色的两种色彩，以及鲜艳的色调。色相差别越大，色调越鲜艳，对比效果越强烈。

这与一般的配色思路是一致的。互补色搭配高明度-高纯度的鲜艳色调，画面对比效果强烈。

但是，就算运用互补色，如果搭配中间色调或暗清色调，依然无法表现出强烈的对比效果。相反，色相相近的两种色彩，通过制造明度差的方法，也可以达到理想的效果。

通过强弱双色表现微妙差别

将色彩设定为浓色调（鲜艳色调、暗色调等）、淡色调（浅色调等），是双色印刷的技巧之一。深色可以明快地表现出被拍摄物体的轮廓等“形”，浅色起到衬托作用。写真画面中深色使阴影更明显，浅色则使画面显得更自然，对比之中可以体现微妙的差别。此方法适合用于插图印刷，色相相近的浓淡双色给人画面稳重而时尚的印象。

但是，画面包含文字内容时，浅色会降低文字内容的可读性，这一点应加以注意。

阴影部分浓紫色，明亮部分浅黄绿色，运用色相差异较大的双色配色。比原写真中的阴影效果更加明显。

DIC 228

DIC 11

类似色相体现明度差的双色配色。插图素材显得很时尚、另类。

DIC 156

DIC 25

通过双色印刷展现独特的视觉效果

双色选择是很容易使人迷惑的。在掌握基本方法的前提下，应进行有目的性的色彩选择训练。

使用特色的双色印刷中，印刷墨色的选择十分重要。不同的搭配组合可以展现出不同的视觉效果。一般来讲，应选择与媒体的目标、内容相符合的色彩。双色选择的窍门是选择写真素材中的一种色彩，再选定一种与这种色彩有互补关系等色相差异较大的色彩，体现画面的色调差。需经过大量的实践，才能达到应用自如的程度。

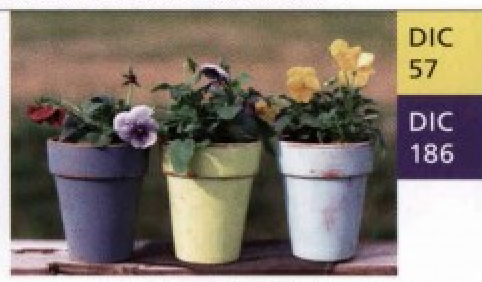
●选择双色的重点

❶ 从写真中选择色彩

选择向日葵的黄色和叶子的绿色。

❷ 选择色相差异较大的颜色

选择互补色，与彩色套印四色效果接近。

❸ 选择对比效果强烈的色彩

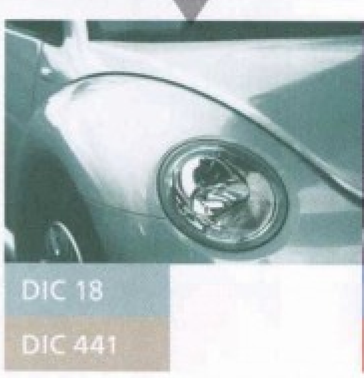

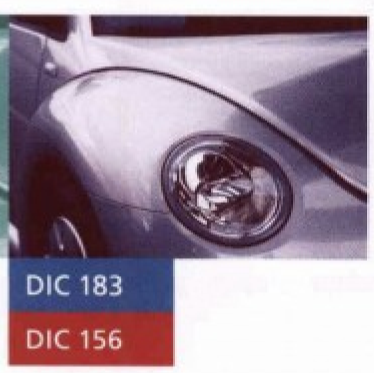
选择色调差异大的两种色彩，体现具有张弛感的画面。

双色画面展现金属的光泽

通过两种色调的配色展现汽车写真。鲜艳的色调体现对比效果，使人感受到汽车的金属质感与光泽。

通过双色展现写真中汽车、机械等金属器物的质感时，重点是要营造强烈的对比效果。因此，双色应选择鲜艳色调的色彩。淡雅色调的色彩无法表现出金属的厚重与光泽。

另外，插图、画报中，纯度高的色彩和中间色调色彩的搭配，可以展现出银色和金色的光泽感。选择红色和土黄色用来表现金色，选择蓝灰色和亮灰色用来表现银色，高明度色彩作为画面的强光部分，表现色彩由浅到深的浓淡变化。

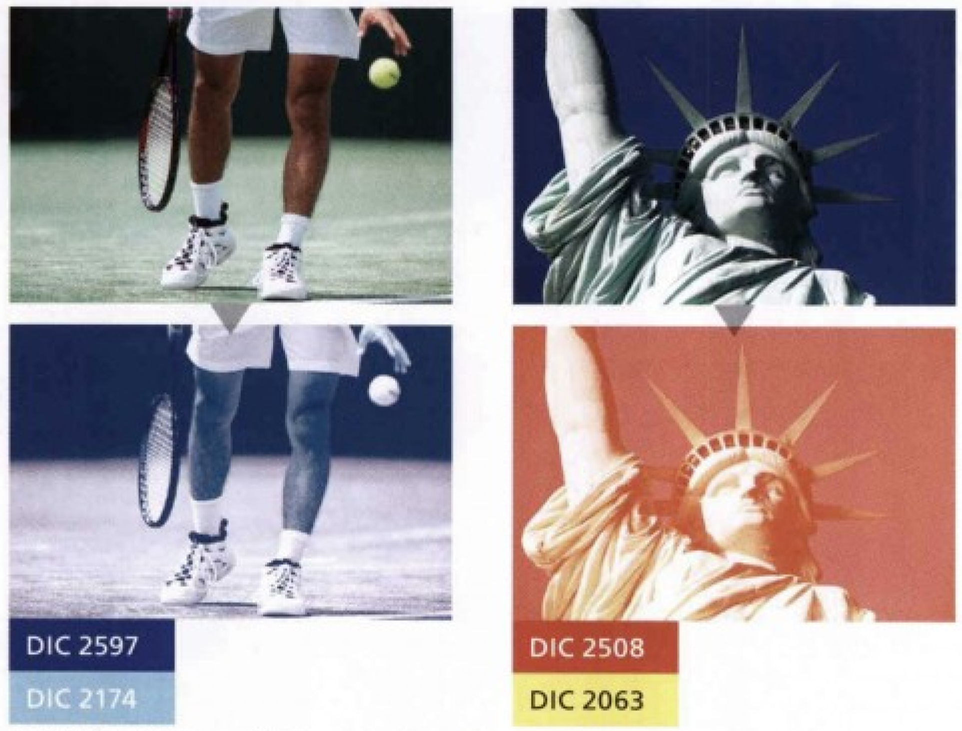
画面中添加适当的插图，双色展现华丽的印象。

通过同色系色彩配色，体现简约、时尚的感觉

双色印刷配色虽然色彩数量少，却可以表现出很独特的效果。将写真转换为双色印刷表现时，画面会呈现出画报作品独有的时尚视觉效果。降低色彩的对比度，铺设背景色，是弥补写真质量不高以及视觉素材较少等缺陷的好方法。使用同色系的双色表现时，注意适度调整两种色彩的色调差，形成稳重而不失张弛感的效果。

这是将原写真进行双色化处理的图例。双色印刷展现独特的视觉效果。

灵活运用排版技巧，展现双色配色效果

双色印刷由于色彩数量少，无法呈现与四色印刷完全相同的色彩效果。但正因为如此，非常适合用于注重排版的设计作品中。

例如，在排版中设置白色镂空部分是双色印刷设计中应用范围非常广的一种技巧。如果两种色彩是鲜艳色调的对比色，画面呈现明快、流行的氛围；如果降低色调的纯度，画面则呈现时尚、稳重的氛围。

重点在于色相和明度的差异，以及双色和白色镂空面积之间的比例。正因为色彩要素有限，画面整体的平衡性才显得如此重要。

双色印刷设计，文字白色镂空。
双色对比强烈，白色重点突出。

运用双色印刷配色，增强视觉冲击效果

双色印刷可以展现强调色彩视觉冲击效果的设计与构思。

双色印刷的魅力之一就是能够展现CMYK四色印刷所不具备的独特的视觉冲击效果。能够搭配的色彩虽然只有两种，即色彩和背景底色，但根据各自不同的搭配，画面可以体现强烈的视觉冲击效果，可以展现素雅调和的效果，也可以展现流行时尚的效果。因此，根据媒体的受众群体和内容来选择合适的色彩进行搭配是十分重要的。即使只有两种色彩，也可以展现一系列的表情变化。

● 展现视觉冲击效果的图例

DIC 592	DIC 591
DIC 126	DIC 156
DIC 582	DIC 566

● 展现素雅调和效果的图例

DIC 278	DIC 482
DIC 358	DIC 421
DIC 452	DIC 334

● 展现流行时尚效果的图例

DIC 74	DIC 86
DIC 584B	DIC 139
DIC 100	DIC 115

双色印刷配色中，鲜艳明快的色彩搭配使画面更具活力，而中间色调色彩的搭配则使画面显得朴素淡雅。

活用黑白写真，展现画报特点

将写真进行双色分解，再将黑白写真的黑白双色替换为其他两种颜色。经过这样的处理，设计整体性更加集中，形成时尚画报的风格。虽然没有全色配色的华丽感，但却是面向年轻群体、追求另类效果的媒体所觊觎的。

文字采用白色镂空设计，可以提高可读性，而且可以突出重点。选择的两种色彩如果色相差异不大的话，画面会显得沉寂乏味，所以选择对比效果明显的色彩，体现画面的视觉冲击性。

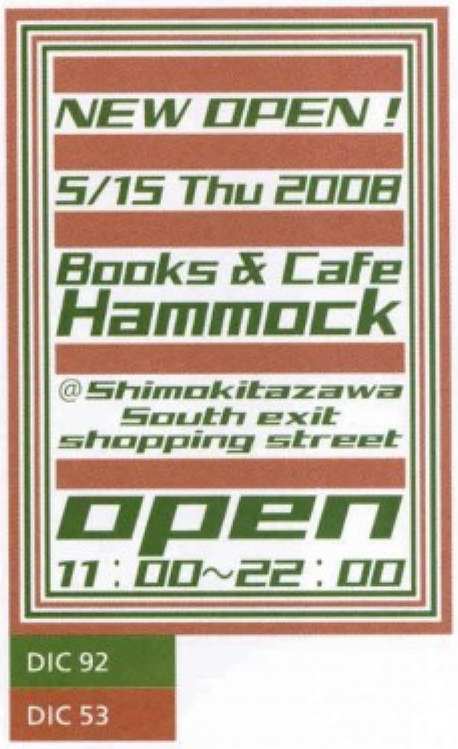
上面两图是色相差和明度差都很大的图例，下面两图是有一定的色相差，但明度差比较小的图例。注意二者在表达印象上的不同。

将格线作为设计要素加以利用

在色彩数量有限、色彩印象强烈的双色印刷中，格线可以作为设计要素，灵活运用。

特别是白色背景中的双色配色，或者由简单的插图、文字构成的画面，格线则成为体现存在感的重点。后一种情况下，白色镂空的格线还可以起到缓解色彩之间相互撞击的作用。

连接格线，形成边界线、条纹线，这也是一种表现技巧。此时，通过利用纸的底色，可以给人一种色彩很丰富的错觉。纸的底色不同，画面的表情会有很大的改变。

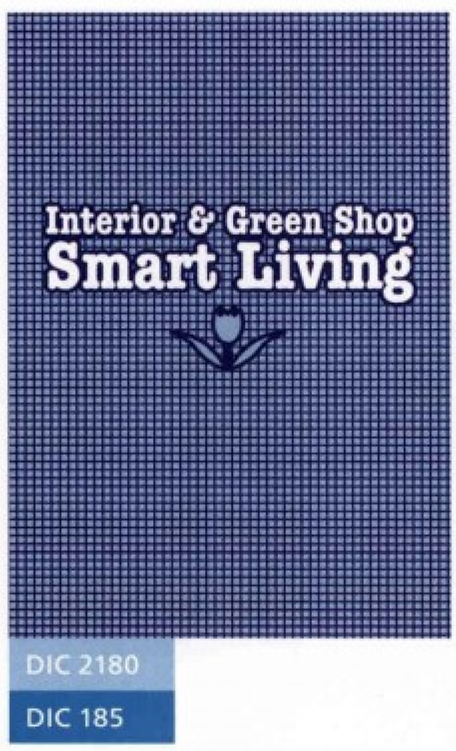

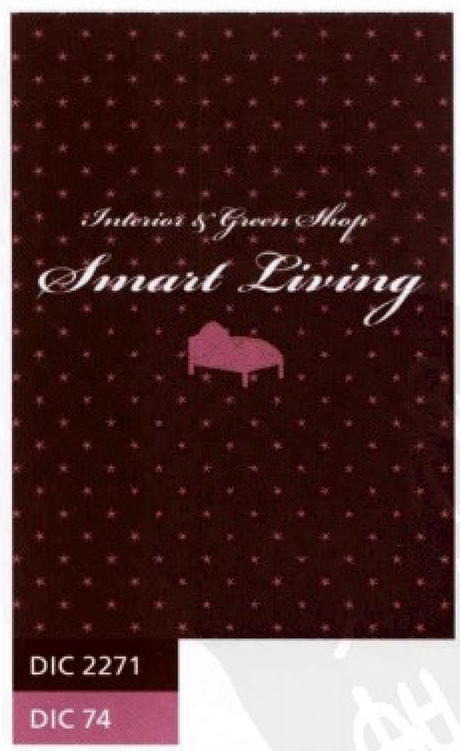
以上是构思活动宣传单的图例。
在单纯由文字构成的设计中，格线具有强调、突出画面的作用。

双色花纹图案营造热闹的视觉效果

当双色印刷设计的画面给人孤寂、冷清的印象时，可以通过添加花纹图案的方法使画面展现欢快、华丽的印象。这种方法适合应用于写真素材的质量不高，或者画面中没有视觉素材，单纯由文字构成的情况。在大面积背景色中添加花纹图案，应用范围很广。

一般比较常见的是简单的水珠图案、方格花纹以及长方条纹。通过电脑插图软件可以制作、记录不同系列的花纹图案，十分便利。

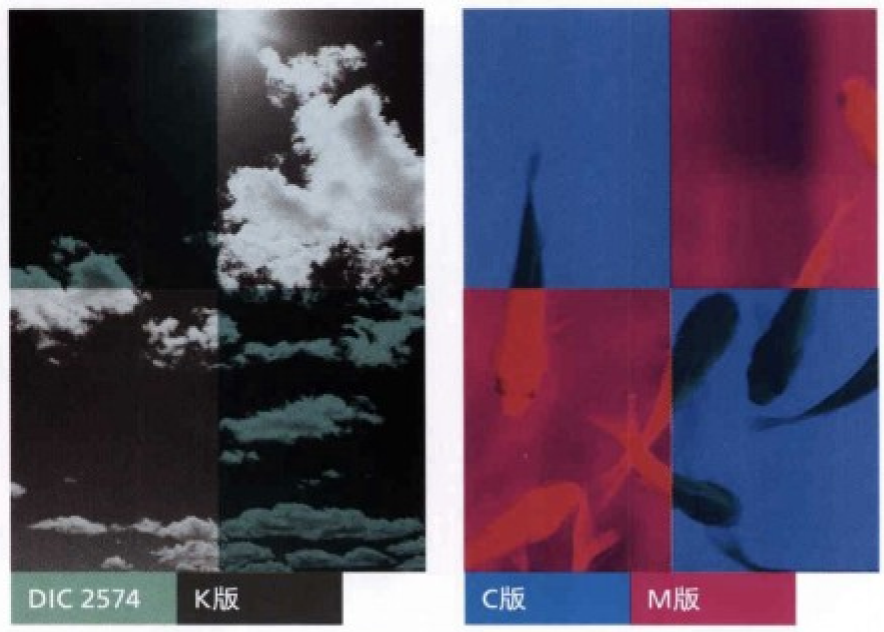
简单的图案在双色印刷画面中十分清晰。
考虑与媒体风格相符的色彩搭配。

体现视觉冲击力的双色印刷配色

能够利用双色印刷设计的作品范围非常广泛。
掌握技巧，表现指定的设计风格。

在能够轻易、全面地展现色彩印象的双色印刷设计中，对比两种色彩可以形成强烈的视觉冲击效果。

当写真素材的主题图案是抽象物体，或者是形状简单的物体时，通过两种色彩、图案的比对，可以使画面视觉效果更加鲜明。这样一来，即使是对比效果不明显的写真也可以给观者留下非常深刻的印象。这种能够利用双色印刷设计的作品范围非常广泛。

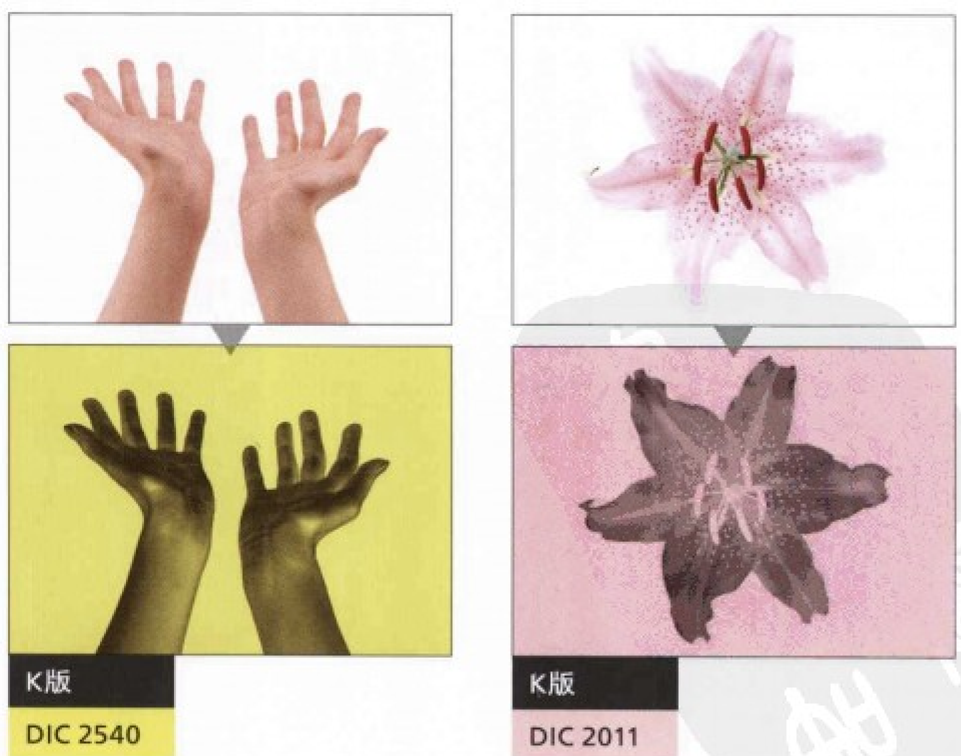
黑白图像经过Photoshop软件的处理，左右的不透明度各为100%和30%，同样的写真素材展现截然不同的印象。右侧将原写真转换为铺设100%底色的C版和M版。

底片写真 展现强对比性的视觉冲击效果

希望在双色印刷配色设计中展现强烈的视觉冲击效果时，将写真素材转换成底片是非常有效的方法。这样可以营造充满厚重感、力量感和冲击效果的氛围。重点要强调突出被拍摄物体的轮廓。

选择鲜艳的色彩作为背景底色，画面更加彰显力量感，展现独特氛围中的强烈印象，适合用在由于预算等原因只能使用一种色彩的广告宣传单中。选择荧光色作为背景底色，体现强烈的视觉冲击效果。

当被拍摄物体给人轻柔、优雅的印象时，淡化轮廓线，实现物体与背景的逐渐过渡，可以展现物体可爱的一面。

将写真转换成底片，展现奇特质感的视觉效果。黑色和鲜艳的色彩搭配，反差性强，强调有力的印象。

浓淡色彩搭配 营造宽广、柔和的效果

两种色彩逐步过渡，通过利用逐渐过渡的层次感连接色彩的配色方法可以使双色印刷作品展现很宽广的视觉效果，以及柔和的曲线美。为避免这种方法可能产生单调感，可以在画面中添加文字，或者显露纸张本身的色彩，以突出画面重点。

色相相近色彩的浓淡色表现法能够体现出稳重、流畅的印象。不能体现强烈的视觉冲击效果，适合用于展现自然、优雅印象的媒体。红色和蓝色、紫色和黄色等对比色或互补色搭配配色时，浓淡色表现法能够缓和色彩间的激烈碰撞。如右侧图例所示，画面表情随着选择色彩的不同而变化，可以记忆、掌握几种相关的配色类型。

这是充分利用了两种色彩的浓淡变化、设计简单的图例。画面印象随着选择色彩的不同而变化。

将白底和纸色 作为设计要素来考虑

双色印刷配色设计可以利用白纸的底色，在画面中进行三种颜色的搭配。这种方法不适合写真画面，适合以插图素材或版面样式为重点的设计作品，运用于简单的设计中，体现时尚、华丽的氛围。重点在于把握好纸张白色的面积。

当纸张的颜色是白色以外的彩色时，这种方法同样适用。特别是当纸张为牛皮纸时，选择两种艳丽的色彩进行搭配，构成独具新鲜感和艺术性的表现方式。

运用茶色牛皮纸的设计。通过不同的图案颜色和纸张底色，体现朴素或时尚的印象。

双色印刷的色彩选择系列

展现各种各样的双色印刷配色设计实例。
为展现希望表现的氛围，选择最具效果的色彩搭配。

到目前为止，已经为大家介绍了多种双色印刷配色设计的技巧，大体可以将它们分为两类，一类是“对比”型，一类是“类似”型。

“对比”型就是运用对比色相或色调的对比效果；“类似”型就是运用类似色相或色调的类似效果。

经过系统地整理，双色配色的重点就比较容易掌握了。

●双色配色类型

对比

类似

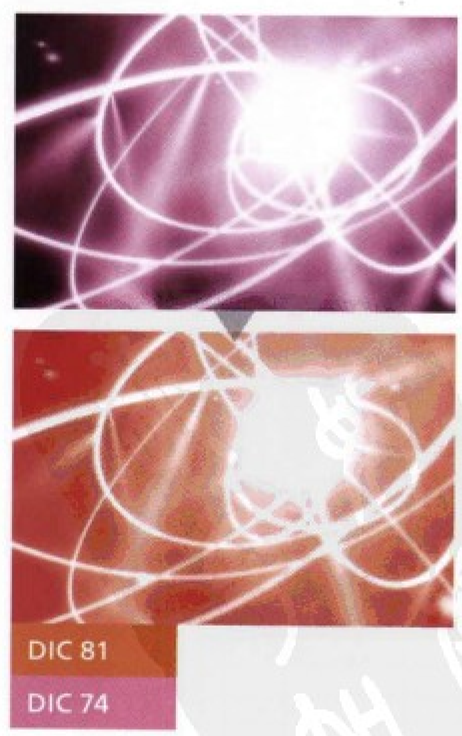
左侧是对比色相的双色配色，右侧是类似色相的双色配色。注意画面效果的差异。

色相差异较小的色彩构成的配色的优点和缺点

正如前面给大家介绍过的，双色印刷配色中，如果两种色彩的色相差异小，画面看起来会显得暧昧、迷蒙，缺乏张弛感。此时，在色相不变的前提下，如果希望明确展现被拍摄物体和文字，可以增加色彩的明度差，强化色彩对比效果。通过明度的对比，使色彩之间的边界线更加明显，主题图案得以清晰展现。增加色调差可以起到同样的效果。

但是，根据希望展现的风格与主题的不同，有时也需要色相差异小的色彩构成的配色，如展示抽象主题图案的画面，或者营造稳重、沉静氛围的画面等。色彩之间的界限模糊，朦胧的配色形成幻想、奇妙的印象。

图例中展现由色相差小的色彩构成的配色。
左侧画面效果暧昧、迷蒙，右侧画面展现奇幻、不可思议的印象。

体现色相差异的配色是双色印刷的基础

由高纯度的对比色等对比效果明显、色相差异较大的两种色彩构成的双色配色可以表现动感、明快的印象，被称为"双色配色（bikorouru）"（参照P.177）。双色印刷中出现需要大面积着色时，这种类型的配色有很好的效果。选择有互补关系的两种色彩搭配，也可以形成比较强烈的对比效果。

另外，色相差异较大的双色配色中，低纯度的色彩搭配也可以形成比较强的对比效果。这种低纯度色彩形成的对比效果强烈的配色，可用于表现男性的力量感或敏锐感。明度差不明显时，可将纸张的白色作为背景色，增加明度的对比效果，衬托两种色彩。

DIC 115
DIC 138

DIC 2062
DIC 2159

左侧是典型的双色印刷配色图例，色调接近原写真。
右侧两张写真的色相有差别，但明度基本没有变化。依靠白底背景衬托两种色彩。

明度差异导致互补色配色效果不同

互补色配色是双色印刷配色中的常用技法之一。选择不同的配色，同一张写真的视觉效果能够产生很大的变化。

对比效果明显的色相可以演绎明快的印象，因此，互补色配色是双色印刷配色中的常用技法之一。

但是，同样的互补色配色，两种色彩的明度差可以导致不同的视觉效果。比如，黄色和紫色等明度差异越大的色彩组合，互补色的效果越明显，显示色彩越鲜艳。相反，红色和绿色等色彩明度接近，与黄色和紫色等色彩组合相比，则缺乏视觉冲击力，色彩印象也不明显。

不过，前者配色有时也会造成画面印象过于强烈、刺眼，这时需要在局部强调纸张的白色底色，以达到缓和色彩对比度的效果。另外，在明度低的色彩搭配配色时，局部添加白色，同样可以增加画面的张弛感。

DIC 167
DIC 187

DIC 156
DIC 2568

在双色配色方面具有吸引力的杂志·广告传单!

DESIGN GALLERY

在时尚杂志的专题版面中经常会出现双色印刷配色。在下面的内容中为大家介绍的不仅有双色印刷配色作品，而且还包括由双色调构成的样本设计作品。

《high fashion》

2007年10月号　发行：文化出版局
AD：二本木敬（9B）　发行日：偶数月的28日

这是由灰色与蓝色构成的双色印刷配色作品。灰色写真搭配想要重点突出的蓝色文字。右侧页面堆积如山的纸盒中只有一只被涂成蓝色，副色的运用十分有效果。

《ELLE JAPON》

2007年11月号　发行：阿歇特妇女画报社
AD：濑田佑司　发行日：每月1日

整个版面由黑色和粉色两种颜色构成。惟一着色的字母“O”与道具自行车的车轮相关联。别具情调的杂志版面彰显个性与时尚。

《EYESCREAM》

2007年11月号　发行：USEN株式会社
AD：安倍悟　发行日：每月1日

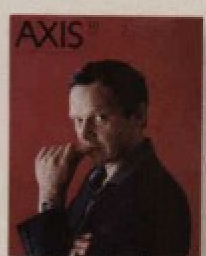

这是爵士乐专刊中的对话集。版面中的大标题和人物肖像画是黑白色，正文和对话者的名字是洋红色。

《AXIS》

2007年10月号　发行：Axis株式会社
D：宫崎光弘、户村匡史　发行日：偶数月的1日

这是由黑色和鲑肉色（粉色的一种）双色构成的版面。单纯由两种色彩构成的体现色彩浓淡变化、表情丰富的设计作品。

《Style》

2007年12月号　发行：讲谈社
AD：冈本佳子（设计工作室提供）
发行日：每月1日

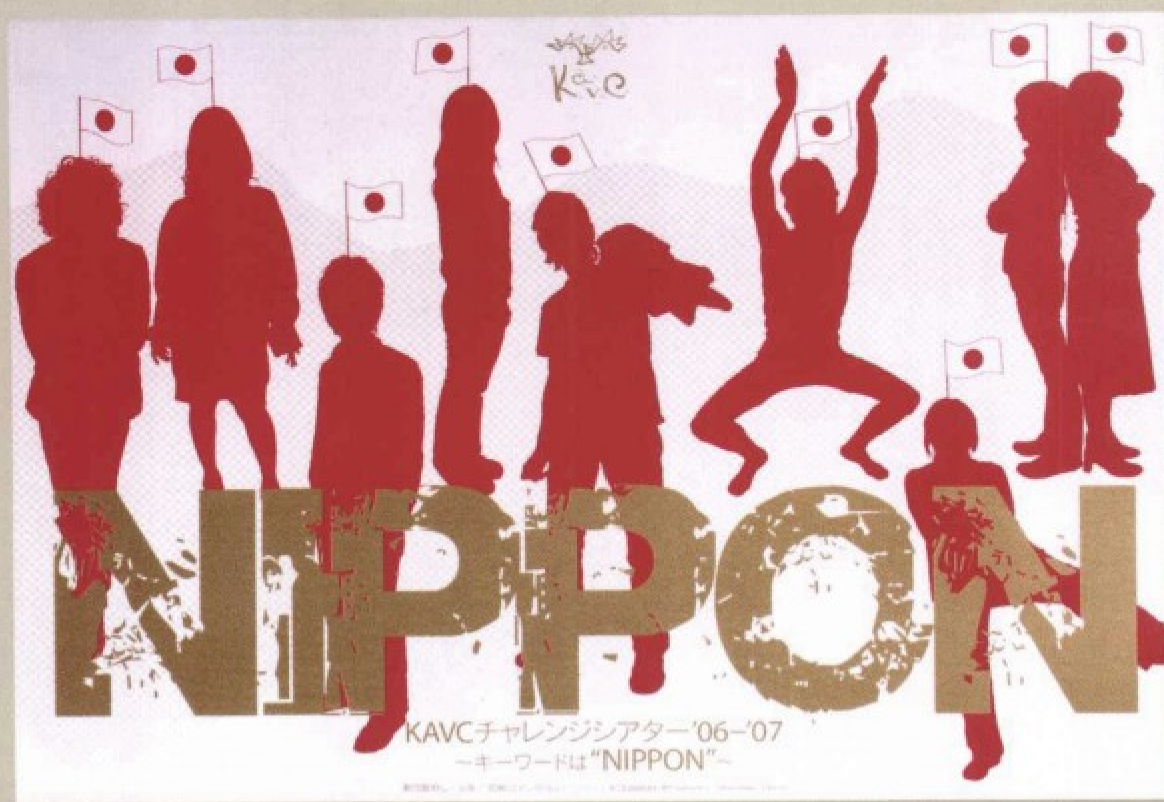

黑色×粉色的双色页面。粉色的浓淡表现法给画面增添了变化。而且，通过安插插图，使画面活泼生动，具有张弛感，从而不显寂寞。

《KAVC 挑战 06–07～关键词“NIPPON”》

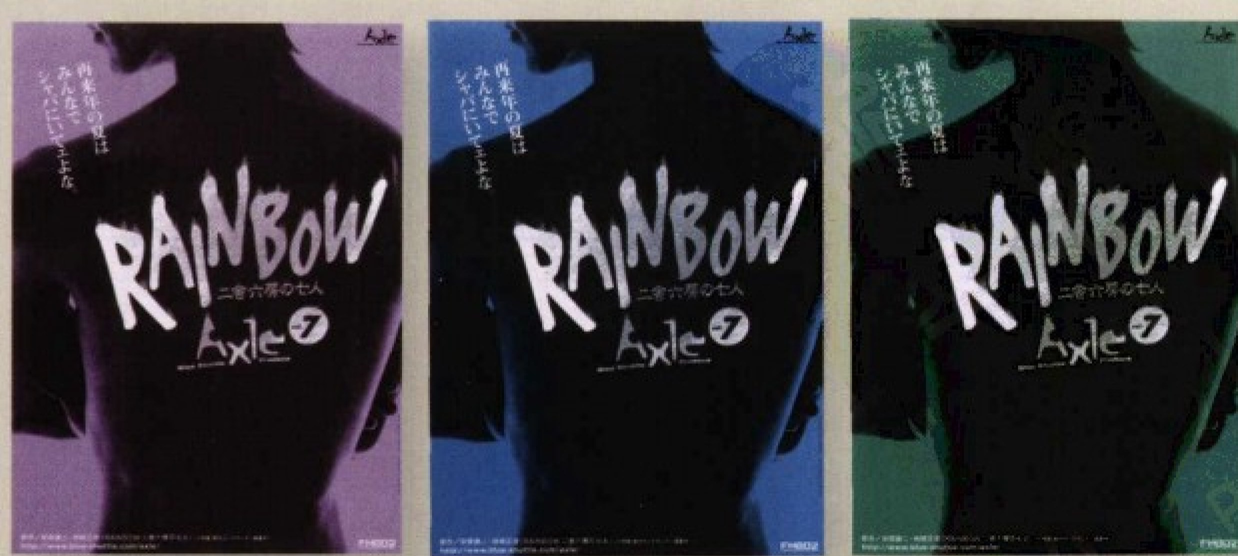
会场·主办方：神户艺术村中心
公演年：2006、2007年　AD：清水俊洋

这是由粉色和带有红色的金色构成的双色印刷配色作品。白底背景中，局部破旧、残缺的金色文字的设计给画面增加了变化。

《Blue Shuttle Produce Axle vol.7 RAINBOW 二舍六房之七人》

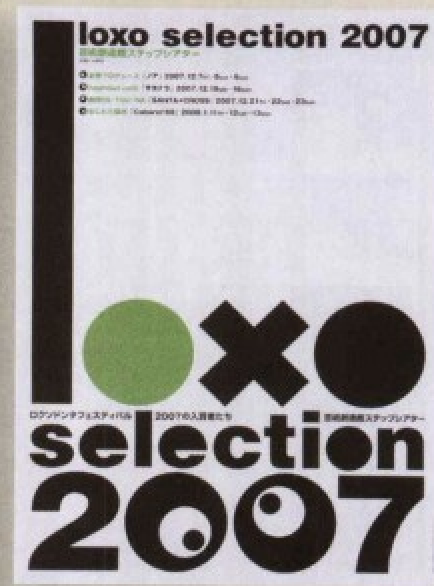
原作：安倍让二·柿崎正澄《RAINBOW二舍六房之七人》（小学馆周刊Young Sunday连载中）
剧本·演出：吉古光太郎
公演年：2007年
AD：黑田武志（sandscape）

《loxoselection2006》
《loxoselection2007》

企划・制作：loxoselection2006执行委员会
主办方：大阪市　公演年：2006、2007年
AD：黑田武志（sandscape）

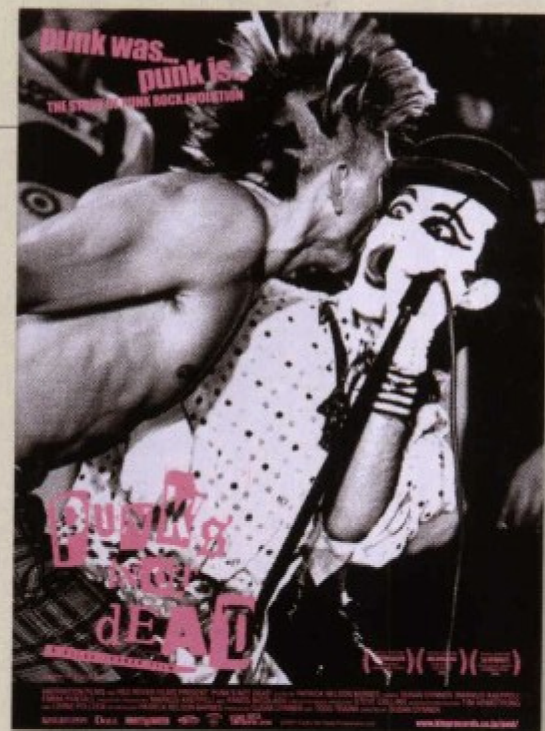

这是由无光泽的黑色与另一种有彩色搭配构成的宣传单。2006年选择橙色与黑色搭配，2007年选择绿色与黑色搭配。简单的配色，粗重的字体设计营造坚实感。

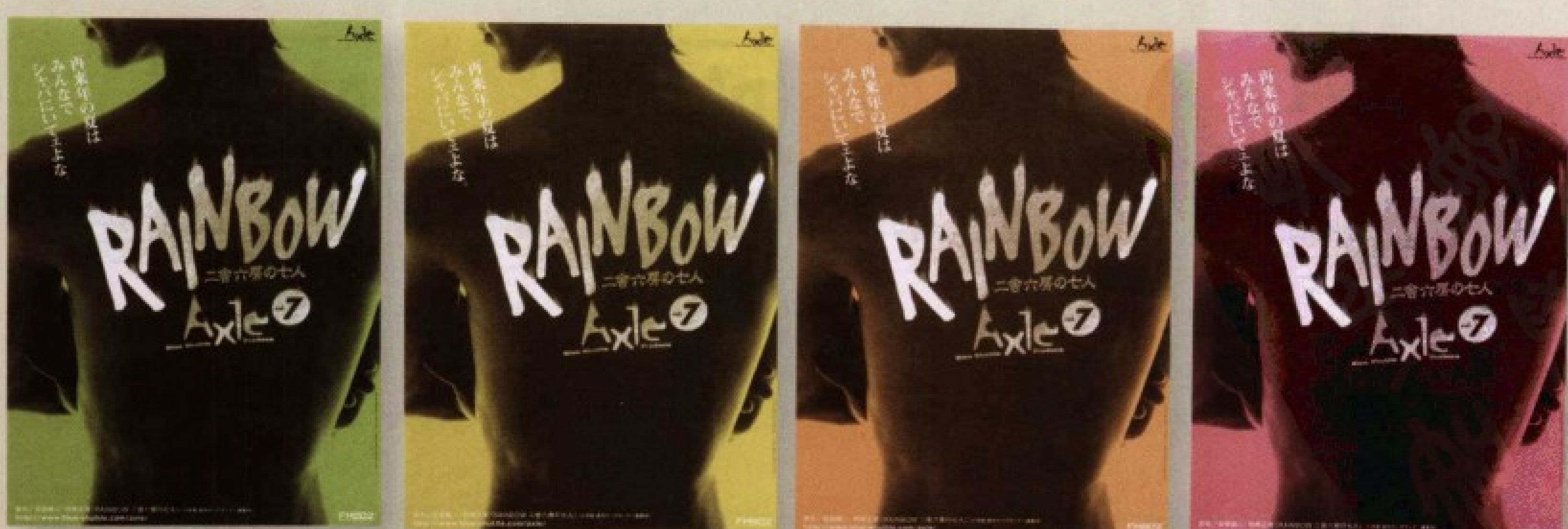
《PUNK’S NOT DEAD》

导演：苏珊・戴娜　公开年：2007年
配给：金克音像　AD：桥本清美

※2008年1月23日发售DVD

这是由黑色×荧光粉色构成的双色印刷配色作品。黑白画面中粉色质感清晰，搭配丝网印刷写真，风格独特。

宣传单的配色构思来源于标题《RAINBOW》，黑色与彩虹七色逐一搭配，并排展现，形成独特的视觉韵味和魅力。

如何在双色印刷的宣传单中展现更强烈的视觉冲击效果

为削减经费而采用双色印刷配色设计。双色调写真中尽管有文字点缀，但依然显得很单调。在这种情况下，该如何展现双色印刷配色的优点呢？

双色调图像与半透明画面重叠

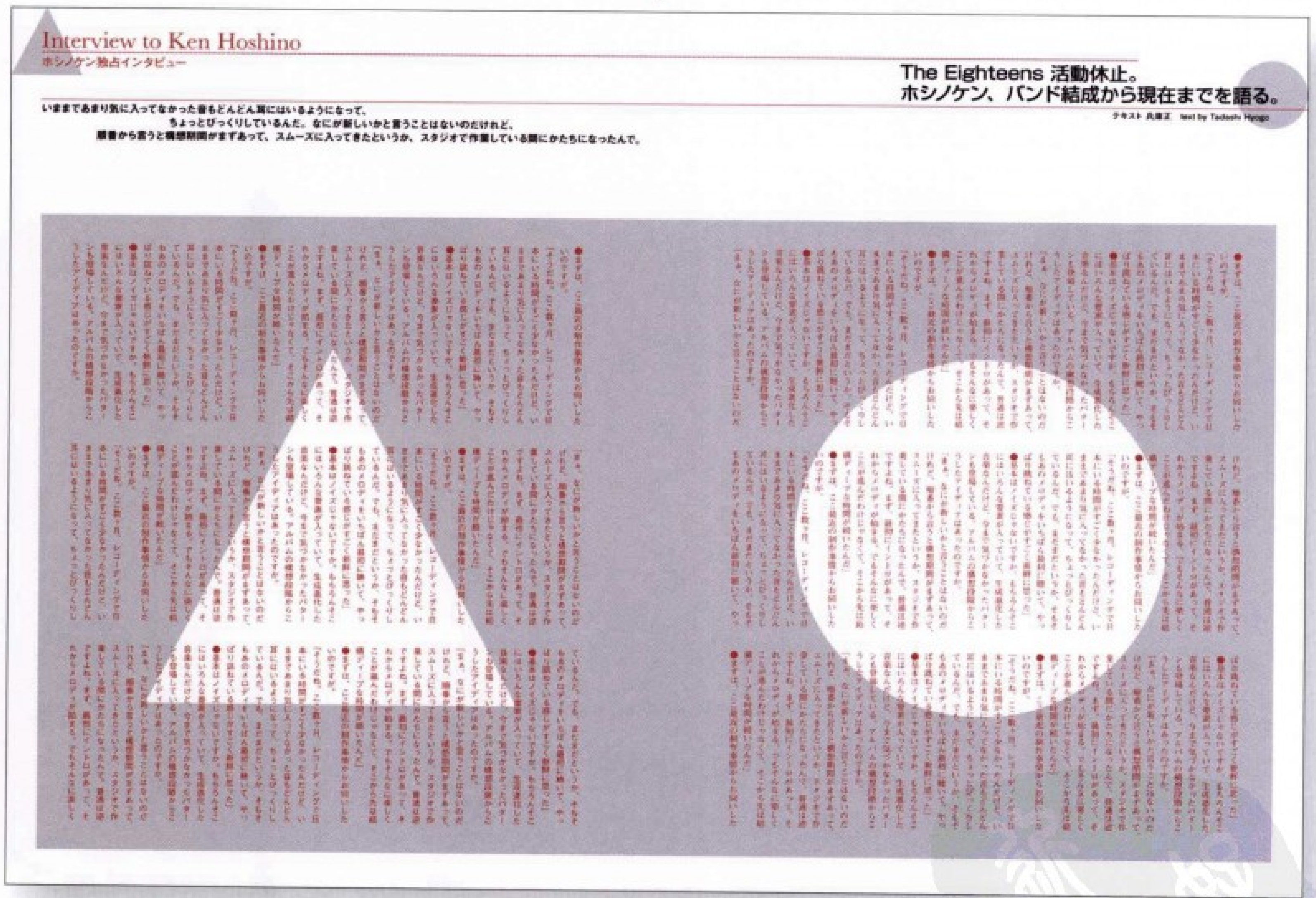
双色印刷，很多情况下是出于节省成本的考虑不得已才使用的印刷配色方法。以双色调写真为中心，搭配白色镂空设计的文字，画面显得单调、乏味。如何做才能展现双色印刷配色的优点，使画面显得更加美观呢？

在双色调的黑白写真中叠加半透明的色彩，突出设计的重点。经过Illustrator软件处理的透明度为50%的色彩穿透写真画面，演绎深邃、幽深的印象。同时，将写真下端的局部做无色化处理，形成多层重叠效果，突出独特的质感。在搭配的色彩、形状（带状或圆形等）方面动脑筋，使其可以适应各种各样不同氛围、样式的画面。

如何仅依靠明快的色调实现有效的双色印刷配色

在双色印刷配色中，必须要考虑文字的可读性。
当画面选用明快的色调时，该如何兼顾文字的可读性与画面的可视性呢？

选择无彩色的黑色，并降低其浓度，呈现灰色的视觉效果

双色印刷配色时，正文文字色彩一般会选择与纸张的底色白色明度差异较大的浓重色彩，这样可以保证文字的可读性。但是，明度低的浓重色彩有时会与整体的设计风格发生矛盾。

这种情况下，一种色彩选择明亮的颜色，另一种色彩选择无彩色的黑色。如图例所示，黑色不作为纯色黑色使用，而是降低黑色的浓度，使其呈现灰色的视觉效果。在正文画面中铺设浓度为20%~30%的灰色背景底色，提高了明快的暖色系色彩文字的可读性。浓度低的灰色保留了画面轻盈的印象，同时不影响整体淡雅的色调。通过降低黑色的浓度，实现了明度低的色彩与整体的设计风格的一致。

在双色印刷配色中，不依靠黑色提高正文文字的可读性

结合上一页内容，如何为提高双色印刷配色中文字的可读性而选择合适的墨色呢？

选择互补色搭配，达到黑色的效果

文字量比较大的双色印刷配色，恰当墨色的选择关系到文字的可读性，是十分重要的。如果优先考虑文字的可读性，应该选择黑色作为文字色彩，但是如果媒体追求体现色调变化以及多彩的效果，又该如何呢？

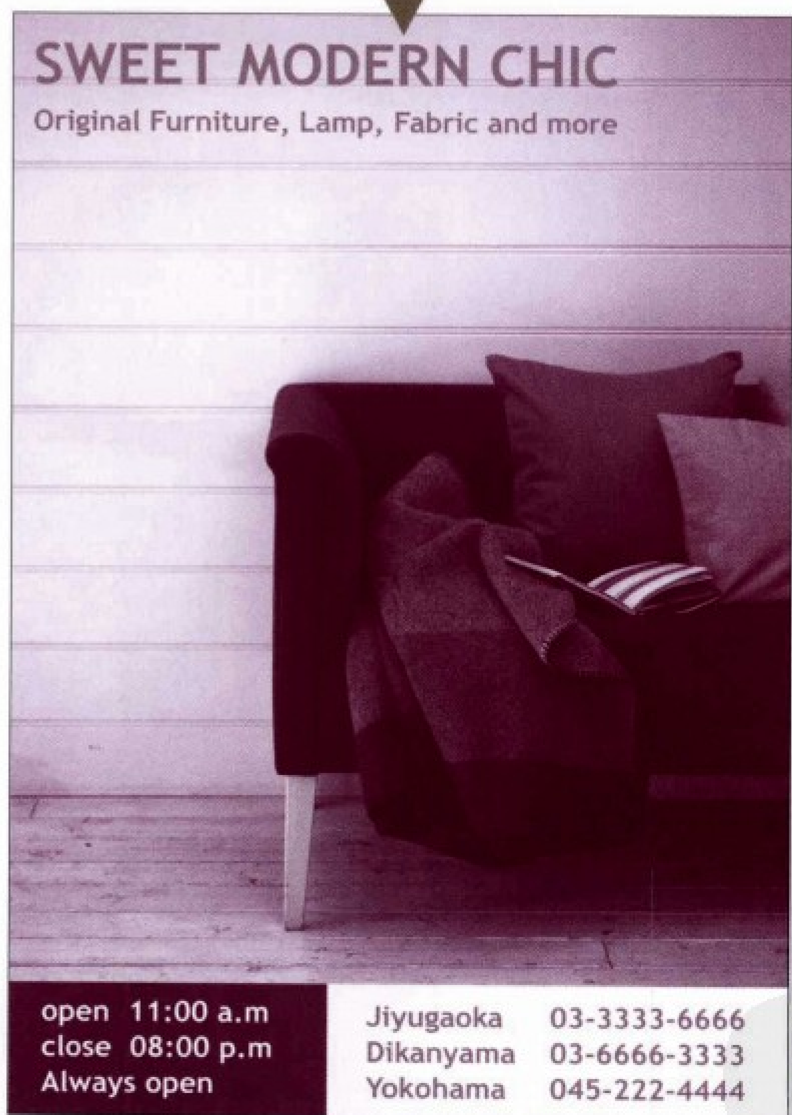
选择存在互补关系的两种色彩，二者搭配作为黑色的代替色使用，以此实现范围更广的色调表现，重点在于演绎接近黑色的色彩印象。

然而，如此一来，画面虽然不显单调，但是却有色彩搭配过于复杂的风险，而且通过色彩搭配实现完全无彩色效果是基本不可能的，所以应时刻记住是“接近黑色的色彩印象”。

展现祥和、宁静的印象

避免追求接近四色印刷配色的效果，以及双色印刷的视觉冲击性，在力求展现稳重、温馨风格的设计中该如何选择墨色呢？

选择色相相近的两种色彩，体现画面的统一感

我们做的很多努力都是要弥补色数较少的双色印刷配色在色彩表现上的不足，使之尽可能再现四色印刷的效果。但是，灵活运用色数有限的双色印刷配色，却可以演绎出祥和宁静、稳重温馨的印象。

要表现出这种效果，使画面形成具有整体统一感的印象十分关键。所以，可选择同色系色彩等类似的两种颜色，搭配低纯度色调，使画面更显成熟印象。同时为避免画面可能让观者感觉单调、乏味，可以增加色彩明度差，体现张弛感。这种设计方法既可以应用于单独展示的商店广告牌，也可以用在向行人发放的广告宣传单中。

参 考 文 献

《DTPWORLD》2003年1月号（WORKS股份有限公司）
《DTPWORLD》2005年2月号（WORKS股份有限公司）
《魅力设计、精彩版式》阿莱夫·泽罗 著（MDN股份有限公司）
《双色设计 · 技巧理论》佐佐木刚士·大桥幸二·中鸠薰·森裕司 著（视觉艺术出版社）
《不失专业水准的版式&配色大原则》（MDN股份有限公司）
《7天速成 配色基础讲座》视觉设计研究所 编（视觉设计研究所）
《色彩 · 规则》伊达千代 著（MDN股份有限公司）

使 用 素 材 集

《素材辞典》vol.018、020、031、039、045、056、060、071、075、079、089、090、092、093、095、103、104、105、107、111、123、130、131、138、151、152、154、169、171、189（数据处理技术）
《MIXA IMAGE LIBRARY》vol.033（日本SCREEN制造）

相关资料

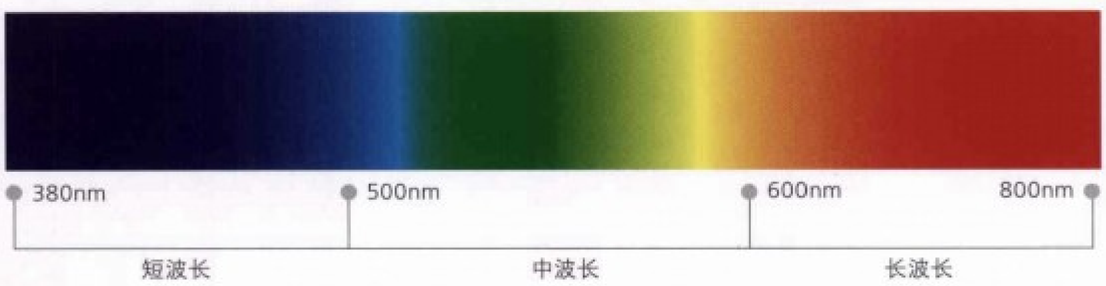
色彩的相关知识

在进行配色实践之前，关于色彩本身的理解十分重要。
在了解色彩独特的性质之后，才能进一步学习更有效的配色设计技巧。

色彩是什么

色彩是人脑识别反射光的强弱和不同波长所产生的差异的感觉，与形状同为最基本的视觉反应之一。物体被光线照射，反射光被人脑接受，形成时“色彩”的认识。总之，没有光照就不存在色彩，而且我们在日常生活中看到的所有“色彩”都不是物体本身的颜色。

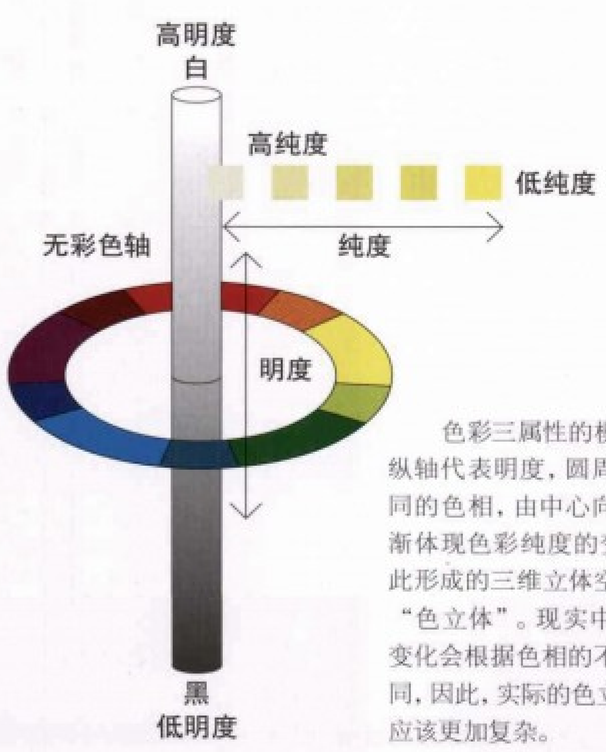
光波是电磁波的一种，电磁波包括X射线、紫外线等很多种，其中人类能够看到的称之为“可见光”。根据可见光的电磁波波长由短到长的顺序，我们可以识别蓝紫色、紫色、青绿色、绿色、黄绿色、黄色、橙色、红色等色彩。光线中包含着很多种色彩，但光线本身却是无色的。

在诸多的电磁波当中，具有人类能够看到波长的称之为“可见光”。可见光的波长大约在380~800nm（纳米）范围之内，可以说，这个范围内集中了人类可识别的所有色彩。如图所示，根据波长将色彩进行排序，形成的序列称之为“波谱”。

色彩的三属性

色彩有“色相”、“明度”、“纯度”三个属性，称为“色彩的三属性”，色彩可以根据三属性进行体系化的归类。为能够掌握无数的色彩并运用自如，必须充分理解色彩的三属性。

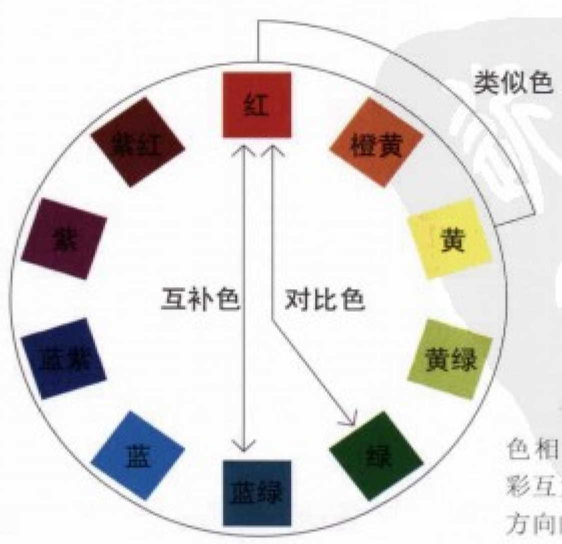

色彩三属性的模式图。纵轴代表明度，圆周代表不同的色相，由中心向四周逐渐体现色彩纯度的变化，如此形成的三维立体空间称为“色立体”。现实中纯度的变化会根据色相的不同而不同，因此，实际的色立体形状应该更加复杂。

色相●*hue*

色相是指物理学或心理学上区别红、蓝、黄等色感的要素之一，同时也指色彩本身。美国画家、美术教育家阿尔伯特·曼塞尔（Albert H.Mun sell/1858~1918）将色相分割成五种基本色——红、黄、绿、蓝、紫，五种中间色——黄红（橙）、黄绿、青绿、蓝紫、红紫，共十种色相。

将色相按照波谱上的顺序排列，首尾相连，形成的环状结构称为“色相环”。色相环上处于正相对位置的色彩称为互补色，大体处于相反方向的色相称为对比色，彼此邻近的色彩称为类似色。在色相环上确定了色相之间的关系后，配色实践就变得简单多了。

记录十种色彩的色相环。色相环上彼此正相对的色彩互为补色，大体处于相反方向的色相称为对比色。黄色、橙色、红色等相似的色相称为类似色。

明度●*lightness*

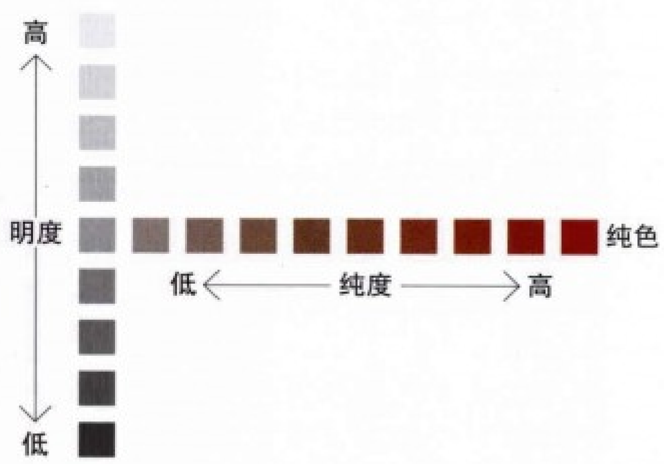
明度是指色彩的明亮程度。在任何一种色彩中添加白色，其明度都会升高，添加黑色，则其明度下降。因此，色彩中明度最高的是白色，明度最低的是黑色。白色—黑色的灰度色标是明度差异的表现。"同色系色彩"是指同一色相的不同明度的色彩表现，不能等同于在"色相"内容中介绍的"类似色"，这一点应加以注意。

另外，明度也是决定文字可读性和物体外观的重要元素。两种色彩之间的差别称为"contrast（反差、对比、对比度）"，明度方面的对比越强烈，色彩与色彩之间的交界部分则越明显。在实际的配色设计中，整体印象不发生变动的前提下，维持色相·纯度不变，通过加大明度差的方法可以增加画面的张弛感。

纯度●*chroma*

纯度是指色彩的鲜艳程度。新鲜水果的那种鲜艳、艳丽的色彩代表"高纯度"，树汁和泥土等天然染料那种朴素、淡雅的色彩代表"低纯度"。同一色相中纯度最高的鲜艳色彩称为"纯色"。随着纯色中其他某种色彩元素的加入，纯度不断降低，色彩由鲜艳变浑浊，纯度最低的色彩是灰色（无彩色）。

在实际配色设计中，通过调整纯度，可以使相同的色相形成不同的印象。一般来讲，色彩的纯度越高，越容易形成强劲有力、充满朝气的印象，而纯度越低，越容易形成成熟、稳重的印象。

我们看到，位于纯度横轴最右端的是纯色，最左端的是灰色（无彩色）。在这种浓淡、层次的变化中，纯度会发生变化，而明度是不变的。仅通过纯度的不同来对色彩做出正确的判断是很难的。

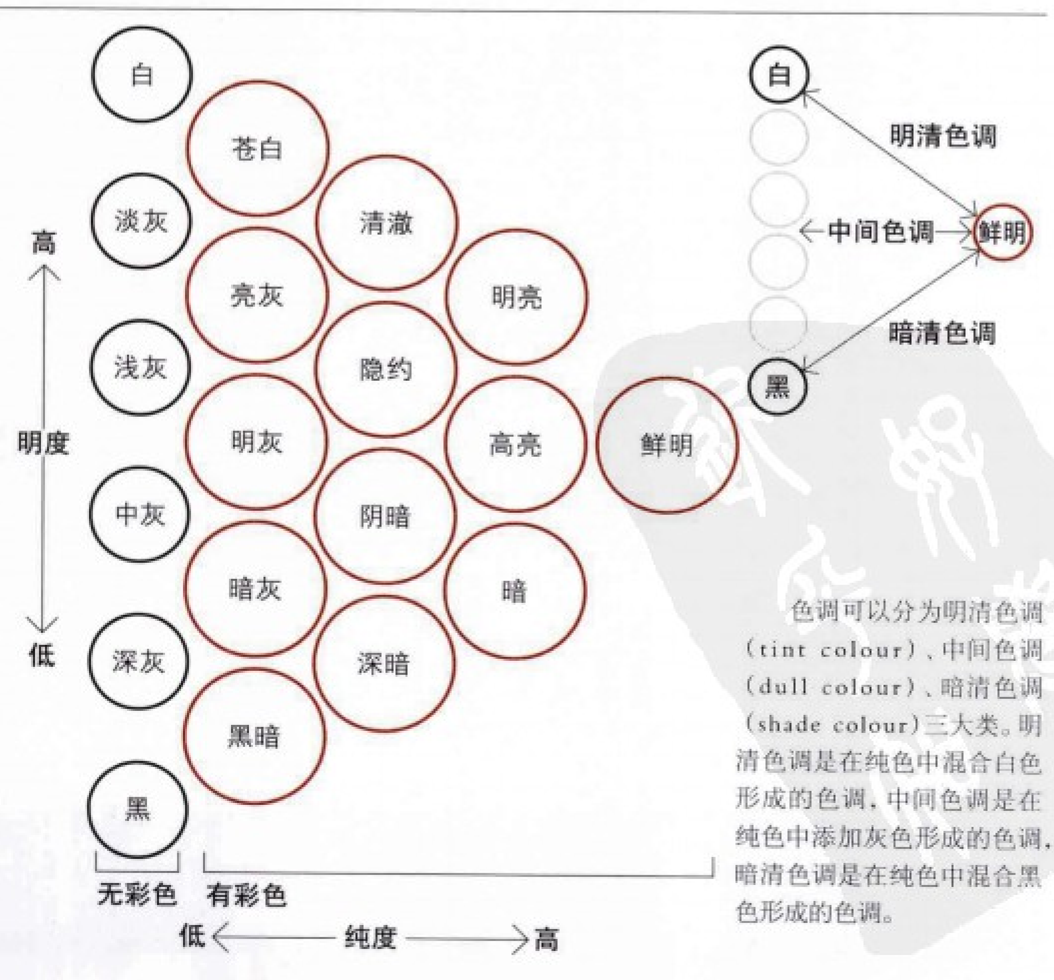
有彩色和无彩色

色彩大体上可以分为"有彩色"和"无彩色"两类。无彩色是指白色、黑色、灰色，这三种色彩没有色相属性和纯度属性，在色彩的三属性中，是只有明度一个属性的色彩。有彩色是指拥有色彩三属性的全部色彩。

无彩色中明度最高的色彩是白色，最低的黑色。无彩色不含纯度属性，所以和其他任何色彩搭配时都很和谐。合理恰当地运用无彩色，可以收紧设计画面，营造时尚的氛围和稳重的印象。但是，同时也应注意避免画面陷入单调、乏味、呆板的印象中。

色调（tone）

色调是指色彩的浓淡、强弱程度，是通过色彩的明度和纯度综合表现色彩状态的概念。同一色调或者相近色调的色彩配色，集中了纯度相近的色彩，呈现自然、和谐的效果。色调有很多种，我们常见的有接近纯色的鲜艳色调、接近白色的浅色调、接近黑色的暗色调等，PCCS（日本色研配色体型）将其分为17种，如右图所示。色调是人类认识色彩过程中非常重要的概念，色彩的印象、感觉很多情况下都是由色调决定的。即使色相不统一，只要色调一致的话，画面也能展现统一的配色效果。

色调可以分为明清色调（tint colour）、中间色调（dull colour）、暗清色调（shade colour）三大类。明清色调是在纯色中混合白色形成的色调，中间色调是在纯色中添加灰色形成的色调，暗清色调是在纯色中混合黑色形成的色调。

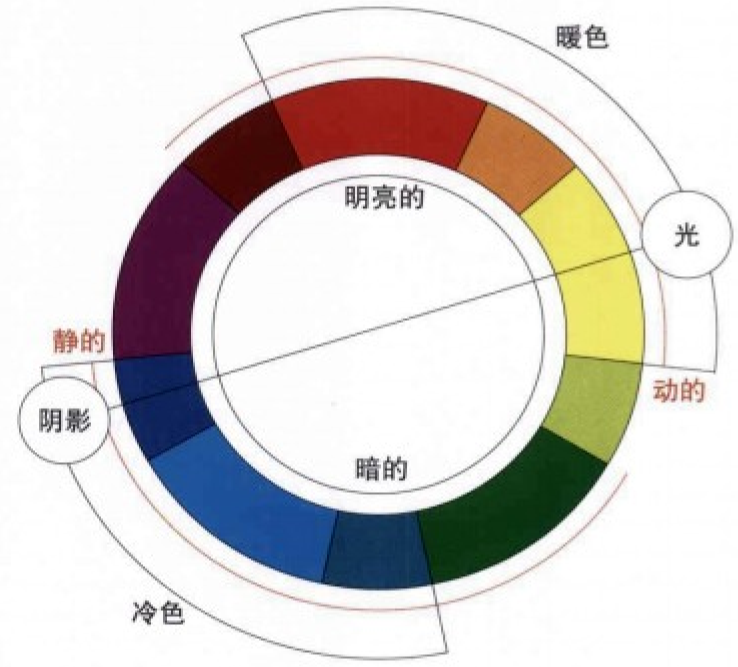
由色彩唤起的印象

点缀我们生活的各种色彩都具有影响人类的心理、情绪、感觉的力量。下面，为大家介绍一些有代表性的色彩印象。

色相的印象

通过多项研究证实，人类依靠五种感官从外部世界获取的信息中很大一部分都来自视觉，而视觉中的色彩信息是非常重要的。在色彩三要素中，色相对人类心理的影响最大。人类在捕捉、认识色彩时，首先识别的是色相，其次是明度和纯度。设计作品中色彩的印象非常重要，可以毫不夸张地讲，设计作品的印象在很大程度上是由使用的色彩和配色效果决定的。

红色让人感受到热情与兴奋，绿色让人感受到宁静与安逸，不同的色相能够使人联想到不同的景物和情感。色彩代表了某种自然景物，反映了不同季节的气温特点，成为激发人心理作用的一种情感，与人的年龄、性别关联并不大。下面将为大家介绍有代表性的八种色相，以及无彩色的白色和黑色。

色相大体上可以分为暖色系和冷色系两大色系。紫色系和绿色系色彩称为中间色，中间色基本上不能单独营造冷暖的印象。一般来讲，暖色系色彩体现活跃、兴奋等动感的印象，冷色系—绿色系色彩体现稳重、安逸等静态的印象。以黄色系为中心的橙色、红色等色彩常常被用作光的代用色，相反，以蓝色系、绿色系、紫色系为中心的色彩常常被用作阴影的代用色。我们对色相所代表的印象的理解受光和影的影响很大。

红色
热情、兴奋、能量、爱、华丽的、辉煌的、生命力、主动性、活力、激情、辛辣的、炙热的、愤怒、危险、攻击性的、暴力性的、嫉妒、压力、压迫感、刺激性的

橙色
活跃、温暖的、喜悦、开朗的、朝气蓬勃的、明快的、跃动感、亲近的、丰收、健康的、轻快的、明朗的、朴素的、安心的、温和的、任性的、歇斯底里的、嘈杂的、廉价的

黄色
明亮的、集中精神、健康的、幽默的、希望、开放感、未来、宽厚的、轻快的、幸福、纯洁、明快、知识、权威、非正式的、可爱的、繁华的、幼稚、不成熟、警戒

绿色
自然、和谐、平衡、健康的、和平、治疗、新鲜、安逸、安心、安定、和煦的、诚实的、朴素的、放松的、年轻的、平等、公平、安全、不成熟、带有乡土气息的

蓝色
稳重、镇静、冷静、爽快、清爽、清凉感、信赖感、沉着、知识性、清洁的、成功的、男性的、理性、诚实、忧郁、孤独、荒凉的、悲伤的、保守的、消极的

紫色
高贵、典雅、高尚、优美、风度、尊严、干练、神秘、心性、性感的、豪华的、华丽的、改观的、不安、悲伤、孤独、嫉妒、自负、不健康、病弱、秘密

粉色
爱情、女性的、幸福、柔和的、优美的、甘甜的、可爱的、快乐的、华丽的、稳重的、纯朴的、浪漫的、温情的、幼稚、廉价的、软弱的

茶色
稳重的、朴素的、安定的、厚重的、坚实、温和的、宽厚的、素雅的、温暖的、安心感、古典的、古香古色的、丰收、勤恳的、质朴、带有乡土气息的、俭朴的

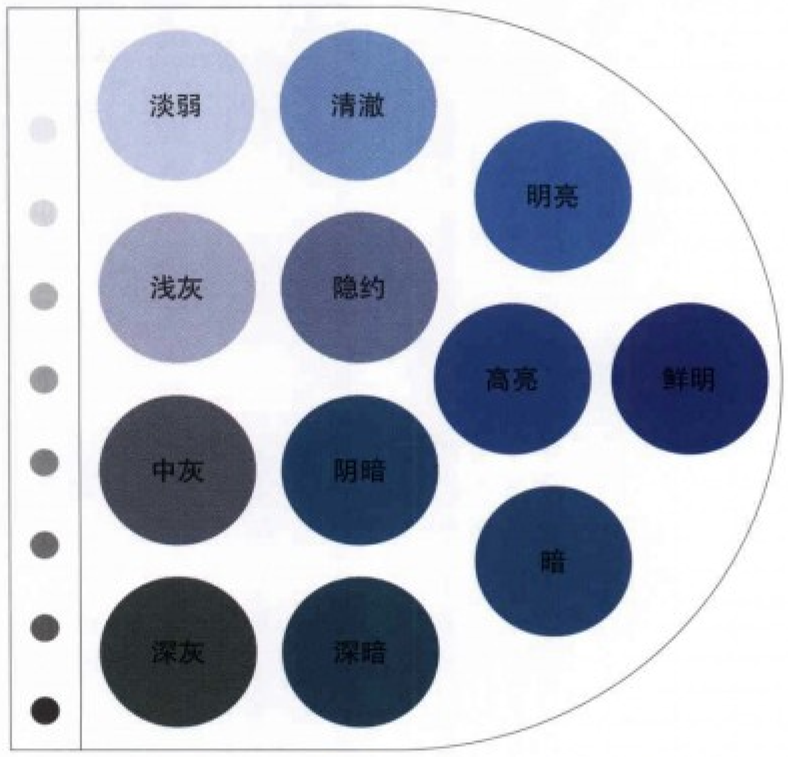
白色
清洁、纯净、无垢、清澈、正义、善良、和平、净化、诚实、胜利、真实、简约、空虚、变幻无常的、孤独、失败、离别、死亡、寒冷

黑色
严肃、厚重、威严、神秘、高级感、充实、富裕、正式的、时髦的、硬的、重的、收缩、黑暗的、阴郁、邪恶、黑夜、恐怖、压抑、绝望、死亡、自卑、不安

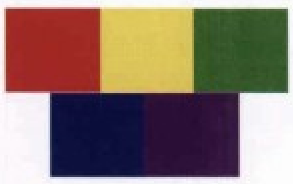
色调的印象

我们在认识物体的色彩时，色调对色彩印象的影响力很大，这一点在前面已经介绍过了。无论是营造“柔软”、“明亮”、“朴素”、“华丽”等效果，还是某种氛围或心情，都可以通过色调的灵活运用而达到目的。同一色调或类似色调可以凝聚整体的配色效果，使绘画、设计作品展现统一的世界观，也可以提高画面的质感。

即使是相同色相的配色，色调不同，也会使画面的表情、所传达的感情产生非常大的差别。因此，选择针对媒体的受众群体和内容，进行恰当的色调配色是十分关键的。在确定具体的色相之前，先从色调开始构思也是配色理论之一。

对于一种色相来讲，色调的不同会带来复杂而微妙的色彩差异。上图集中了几种有代表性的色调，当掌握了上图所示的色调差异，就证明区别色彩的能力已经很强了，配色能力自然也会有很大的提高。顺便讲一下，经常提到的“pastel tone”（轻淡色调、柔和色调）并非正式的色调名称。与这种色调相对应的规范名称应该是“light tone”或者“pale tone”（浅色调）。

鲜明的
纯色
鲜明的、清晰的、艳丽的、醒目的、生动活泼的、爽快的、活跃的、积极的、健康的、明亮的、随意的、年轻的

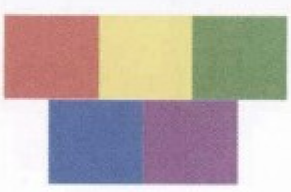
明亮的
明清色调
朝气蓬勃的、华丽的、精力充沛的、明朗的、外向的、健康的、聪明伶俐的、新鲜的

高亮的
中间色调
强有力的、动感的、热情的、活泼的、丰收的、充实的、原始的

暗的
暗清色调
浓重的、充实的、传统的、日式风格的、温暖的、稳重的、高级感、成熟感

清澈的
明清色调
澄清的、清爽的、纯净的、纯朴的、天真的、快乐的、孩子气的

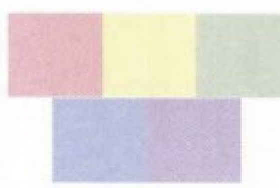
隐约的
中间色调
柔和的、朦胧的、温柔的、甘甜的、女性的、雅致的、高雅的、和蔼的

阴暗的
中间色调
稳重的、高档次的、时髦的、柔韧的、朦胧的、浑浊的、暗淡的、朴素的

深暗的
暗清色调
成熟的、男性的、结实的、安定的、理性的、高级感、重量感、稳重的

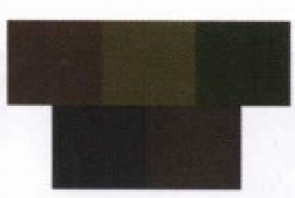
淡弱的
明清色调
轻盈的、淡雅的、温柔的、可爱的、快乐的、甜蜜的、爽快的、女性的、孩子气的

浅灰的
中间色调
稳重的、安详的、古朴的、淡雅的、雅致的、高雅的、干练的、纤细的

中灰的
中间色调
稳重的、浑浊的、古朴的、都市的、幽雅的、成熟的、朴素的、气派的、安静的、年长的

深灰的
暗清色调
厚重的、强力的、深的、信赖感、高级感、格调高雅的、坚固的、男性的、沉稳而有韵味的、阴郁的

通过配色营造不同的感觉

在了解了色彩的性质以及分类之后，我们再来看一下色彩之间的搭配组合。不同色彩之间的搭配组合可以展现出丰富多彩的配色效果。

基本的配色类型

色彩单体在设计中的影响力很大，而多种色彩的搭配组合能够展现出更加丰富多彩的印象。将自己喜欢的色彩或者认为很美的色彩进行有效果的配色，设计作品的质量会有很大的提高。

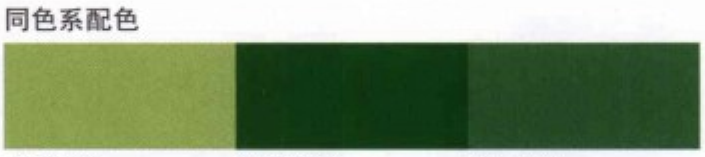
色彩之间的搭配大体可以分为色彩与色彩相互调和的配色，以及衬托某种色彩的配色两种。相互调和的配色是通过统一的色相、色调，或者类似色调的色彩搭配，形成稳重、和谐的印象。衬托某种色彩的配色是通过色相、明度不同的色彩之间的相互碰撞，强调色彩差异，从而形成突出某种色彩的印象。

色彩与色彩的搭配方法自古以来就有很多种，只有在掌握基础配色理论之后，才能深入掌握更有效果的配色方法，下面将为大家介绍几种有代表性的配色类型。

有主导色彩的配色（dominant colour）

这是由一种色相构成的统一性配色。“dominant”意为“支配的、统治的”，即由某一种色相支配、统一画面的配色。体现整体统一性，强烈展现色相的印象。如果不是同一种色相，色相环上相邻的类似色也可以形成相近的配色效果。这种配色展现自然与和谐的印象，但同时也容易形成单调、乏味的印象。

同色系配色

C40 M0 Y60 K0 | C100 M0 Y100 K0 | C85 M0 Y60 K0

类似色配色

C0 M100 Y60 K0 | C0 M25 Y90 K0 | C0 M45 Y100 K0

有主导色调的配色（dominant tone）

这是由同一色调构成的统一性配色。深色调和暗色调等类似色调搭配也可以形成同样的配色效果。即使出现多种色相，只要保证色调一致，画面就能够体现出整体统一性。但是，在暗色调或浑浊色调的配色中，不同色相的色彩如果不能体现变化的话，画面则会呈现孤寂、冷清的印象。

浅色调配色

C20 M0 Y10 K0 | C0 M0 Y20 K0 | C0 M20 Y10 K0

暗色调配色

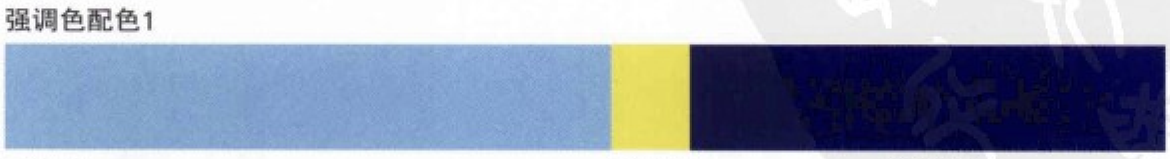

C50 M100 Y50 K60 | C20 M40 Y100 K60 | C100 M50 Y40 K60

强调色配色（accent colour）

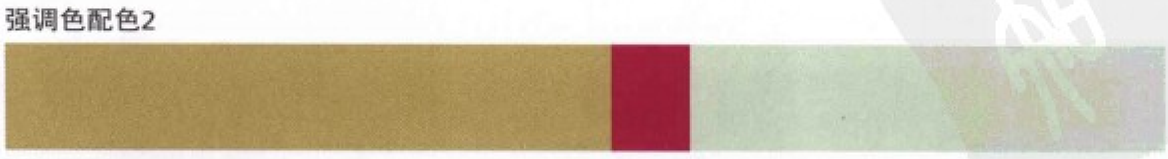
在同色系色彩搭配构成的配色中，可以通过添加强调色的配色技巧，突出画面重点。这种方法在明度、纯度相近的朦胧效果配色中同样适用。强调色一般选择基本色的对比色等明度、纯度差异较大的色彩，或者白色、黑色，如何确保将强调色限定在小面积内展现是关键。

强调色配色1

C50 M0 Y0 K0 | C0 M0 Y100 K0 | C90 M60 Y0 K0

强调色配色2

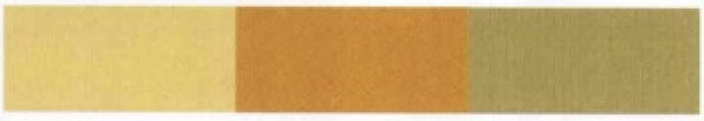

C20 M20 Y50 K0 | C0 M100 Y0 K0 | C20 M0 Y20 K0

同色深浅搭配配色（tone on tone）

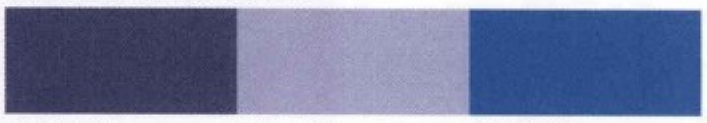
这是由同一色相的色调差构成的配色类型。属于单一色彩配色的一种。色相相同的配色自然展现和谐的效果，但是没有色调差异的话，画面则会陷入缺乏张弛感的呆板印象中。考虑到光线照射物体时色彩的状态，明快的色调搭配黄色及其类似色彩，暗淡的色调搭配蓝色及其类似色彩，这样看起来比较自然。

黄色的同色深浅搭配配色

C0 M10 Y50 K0 | C0 M30 Y100 K0 | C0 M10 Y50 K30

蓝色的同色深浅搭配配色

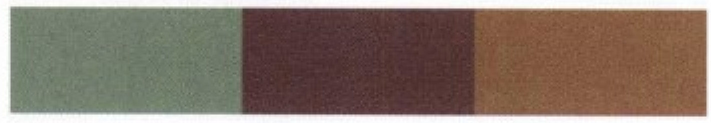

C55 M30 Y0 K30 | C30 M15 Y0 K0 | C80 M10 Y0 K0

同色调配色（tone in tone）

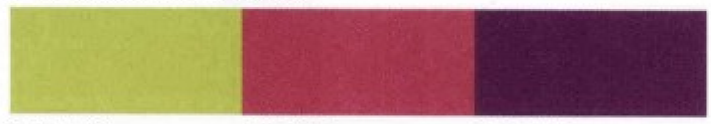
这是由同一或者类似色调中的色相变化构成的配色类型。与有主导色调配色、单色系配色、类单色系配色、暗色调配色属于同类技法。即使是互补色等色相差异较大的色彩搭配在一起，通过统一色调的方法，也可以缓和色彩之间的对比效果。色相范围得以拓宽，画面形成明快的印象。

阴暗系色彩的同色调配色

C50 M10 Y30 K0 | C50 M50 Y30 K0 | C30 M40 Y40 K0

明亮系色彩的同色调配色

C20 M0 Y70 K0 | C0 M70 Y10 K0 | C50 M70 Y0 K0

反自然配色（complex）

一般来讲，自然界中的光线照射在物体上，物体被光照射的部位呈现暖色，阴影部位呈现冷色。因此，遵循这一自然现象，保证暖色系色彩的明亮效果，保证冷色系色彩的暗淡效果，这种配色称为自然配色。与之相反，将暖色系色彩明度降低，将冷色系色彩明度提高，这种配色称为反自然配色。这是一种能够体现人工、刻意追求不和谐效果的配色类型。

反自然配色1

C15 M0 Y30 K0 | C45 M50 Y60 K30 | C45 M0 Y20 K0

反自然配色2

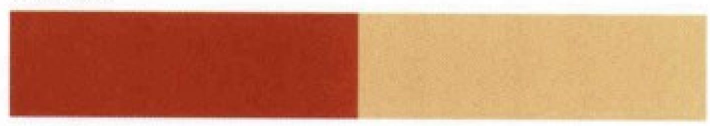

C90 M40 Y30 K30 | C0 M75 Y80 K0 | C40 M20 Y10 K0

对比配色

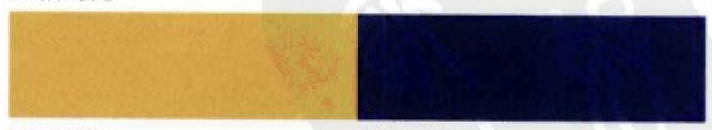
由对比色相互对比构成的配色。可以分为由互补色或相反色搭配构成的色相对比效果，由白色、黑色等明度差异构成的明度对比效果，以及由纯度差异构成的纯度对比效果。由于色彩之间的相互衬托，运用高明度、高纯度的色彩，可以营造强烈的视觉冲击效果。

明度对比

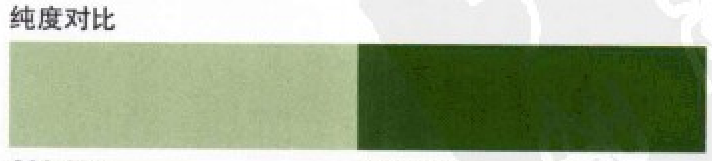
C0 M70 Y100 K0 | C0 M20 Y40 K0

色相对比

C0 M20 Y100 K0 | C100 M60 Y0 K0

纯度对比

C30 M0 Y30 K0 | C75 M0 Y80 K20

通过配色营造不同的感觉

单色系配色

这是看似只有一种色彩，由极其微妙的色彩差异形成暧昧、朦胧效果的配色类型，属于单一色彩配色、同色深浅搭配配色的一种。色彩变化比较平缓，能够展现出温柔与雅致的氛围，属于适合表达女性印象的配色。

粉色系色彩的单色系配色

C0 M15 Y0 K1	C0 M15 Y0 K8	C0 M15 Y0 K6

蓝色系色彩的单色系配色

C50 M20 Y30 K0	C60 M20 Y20 K0	C50 M20 Y20 K0

类单色系配色

类单色系配色是指色相、色调的变化程度比单色系配色稍微大一些的配色类型，意义和单色系配色基本相同。其配色效果比单色系配色更加清晰，色相的同一性也能演绎出稳重的印象。

绿色系色彩的类单色系配色

C60 M0 Y20 K0	C20 M0 Y50 K0	C40 M0 Y40 K0

紫色系色彩的类单色系配色

C10 M10 Y0 K0	C30 M20 Y10 K0	C25 M25 Y5 K0

层次感配色（gradation）

由色相、明度、纯度按照一定基准，发生阶段性的变化，顺序排列构成的配色。这种配色能够体现色彩的节奏感和流动效果，具有秩序性，使人感到安心、舒适。是展现多色配色效果的有效技巧之一。

色相的层次感

C0 M70 Y70 K0	C0 M50 Y70 K0	C0 M30 Y70 K0	C0 M10 Y70 K0	C0 M0 Y70 K0

明度的层次感

C0 M0 Y20 K0	C0 M0 Y40 K0	C0 M0 Y60 K0	C0 M0 Y80 K0	C0 M0 Y100 K0

纯度的层次感

C0 M0 Y100 K0	C20 M20 Y95 K0	C20 M30 Y100 K10	C45 M40 Y90 K25	C55 M45 Y65 K40

隔离感配色（separation）

与按照色相、明度、纯度的顺序排列色彩的层次感配色相反，有意割断色彩之间联系的配色称为隔离感配色。各种色彩都十分醒目，展现活泼、灵动的印象。另外，这种方法也可以专指在色相、明度方面差异很小的暧昧、朦胧的色彩中，或者在对比色等对比效果激烈的色彩中制造小面积无彩色的技法。

隔离感配色

C60 M80 Y0 K0	C60 M0 Y80 K0	C0 M80 Y0 K0	C80 M60 Y0 K0	C80 M0 Y40 K0

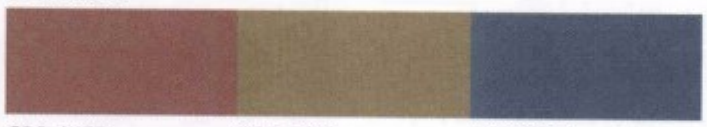
隔离色

C0 M100 Y0 K0	C0 M0 Y0 K100	C100 M0 Y0 K0

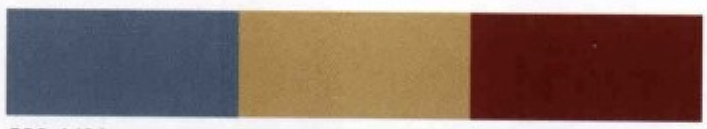
暗调配色

这是以阴暗色调为中心，由浅灰色、灰色等中间色调的色彩构成的配色，与同色深浅效应配色类型相同。能够展现出朴素稳重的印象，适合日式风格的配色。相反，如果出现在时尚杂志中，则容易显得过于素净，所以应尽量体现色相之间的差异。

Tonal配色

C30 M55 Y45 K5　C15 M20 Y50 K30　C70 M30 Y25 K5

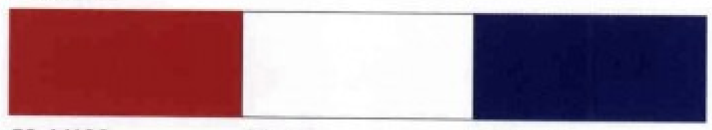

C80 M30 Y20 K10　C20 M35 Y80 K0　C45 M90 Y90 K5

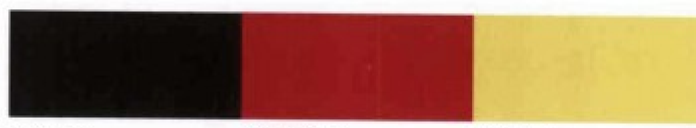
三色配色

一般来讲，这种配色体现明显的色相差异，而色彩之间的明度和纯度都一致。富于张弛感的色彩组合呈现出活跃、动感的效果。掌握这种配色类型的重点在于通过高纯度的有彩色与白色、黑色的搭配，或者通过高纯度的对比色之间的组合产生强烈的对比效果。

三色配色

C0 M100 Y80 K0　C0 M0 Y0 K0　C95 M70 Y0 K0

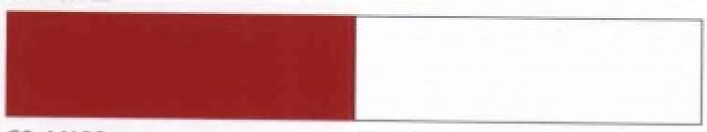

C0 M0 Y0 K100　C0 M100 Y80 K0　C0 M10 Y100 K0

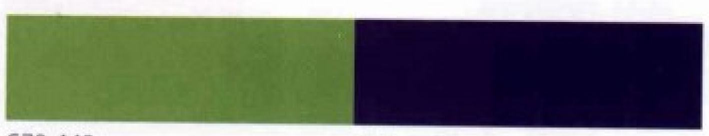
双色配色（bikorouru）

这是由两种明快的色彩构成的配色。和三色配色一样，掌握这种配色类型的重点在于通过高纯度的有彩色与白色、黑色的搭配，或者通过高纯度的对比色之间的组合产生强烈的对比效果。与色调、色相都不同的"双色调配色"属于同一类型。正如运动服中经常出现的条纹图案，当画面需要对比设置两种色彩时，双拼色配色的效果非常好。

双色配色

C0 M100 Y80 K0　C0 M0 Y0 K0

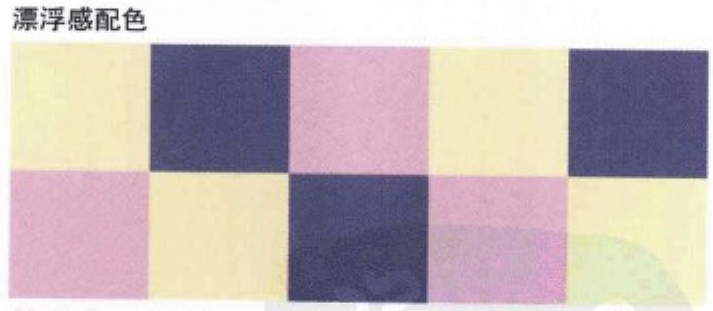

C70 M0 Y100 K0　C95 M95 Y0 K0

漂浮感配色（levitation）

由两种以上的色彩按照一定的基准，有规律性地反复出现构成的配色类型。即使是不能体现统一感的色彩，经过有规律性地反复也能够形成和谐、整齐的画面效果。苏格兰格子呢、条格平纹布等的图案就是漂浮感配色的代表图案。

漂浮感配色

C0 M35 Y0 K0　C0 M5 Y40 K0　C65 M45 Y10 K0

C0 M15 Y50 K60　C15 M25 Y50 K0

C25 M40 Y100 K0　C45 M95 Y90 K10

PDG

配色的提示

在掌握基本配色类型的基础上，应考虑如何进行实践配色。
应该结合设计作品媒体的内容和受众群体选择合适的色彩配色。

配色的实践

色彩是能够左右设计作品印象的重要要素，然而在实际设计作业中，我们经常会为色彩的选择而大伤脑筋。因为在选择色彩时，不能单纯根据个人的感性、主观、好恶来选择，而是还要考虑到受众群体的年龄、性别、兴趣以及设计作品的目的、用途、季节感、心理效果等综合因素。

即使是美丽、和谐效果的配色，如果与设计作品的风格、印象不相符的话，也是毫无意义的。作为有效的实践配色的提示，下面将为大家简单介绍几个结合了受众群体、目标的基本配色类型。作为唤起某种印象的配色提示，仅供大家参考。

感受温度的配色

一般来讲，在表现湿热、酷暑，寒冷、清凉等温度感时，经常会运用暖色系色彩和冷色系色彩。暖色系色彩是能够使情绪高涨的兴奋色，在视觉上有优先识别性，适合用于吸引人眼球的设计作品中。冷色系色彩在纯度、明度都很低的色调下，能够呈现出比实际画面更加收缩的视觉效果，因此也被称为"后退色"。

暖色系色彩配色

C0 M65 Y100 K0	C0 M20 Y100 K0	C15 M100 Y90 K0

冷色系色彩配色

C20 M0 Y0 K10	C60 M30 Y0 K0	C45 M10 Y10 K0

感受性别的配色

作为习惯用法，以红色为中心的暖色系色彩往往用来表现女性，而以蓝色为中心的冷色系色彩往往用来表现男性。但是，实际上不单单是色相，色调也是很重要的因素。在淡雅、轻薄的色调中展现kamaiyu配色等明度差异小的配色效果代表女性的印象，在暗色调或深色调等强有力的色调中展现较强对比度的配色效果代表男性的印象。

男性配色1

C90 M60 Y10 K0	C30 M10 Y100 K0	C50 M0 Y0 K20

男性配色2

C15 M95 Y85 K0	C100 M100 Y20 K60	C0 M70 Y100 K0

女性配色1

C0 M60 Y20 K0	C0 M15 Y10 K0	C0 M35 Y20 K0

女性配色2

C0 M0 Y40 K0	C30 M0 Y20 K0	C0 M15 Y40 K0

感受年龄的配色

年龄不同，与之相称的色彩也会有所变化。把握与年龄相称的配色的重点在于捕捉色调，而不单单是色相本身。一般来讲，体现年龄小的印象，应选择高明度、高纯度的原色搭配不浑浊的色调，而体现年龄大的印象，应选择低明度、低纯度的色彩搭配深色调，或者微妙的中间色搭配单一色调。

婴儿印象的配色

C0 M0 Y20 K0	C20 M0 Y0 K0	C0 M20 Y0 K0

儿童印象的配色

C95 M40 Y0 K0	C0 M0 Y90 K0	C0 M90 Y90 K0

成人印象的配色

C10 M30 Y20 K0	C0 M0 Y0 K90	C100 M60 Y20 K0

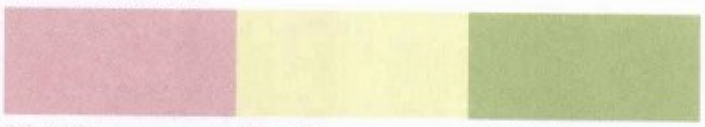
年长者印象的配色

C70 M40 Y20 K5	C30 M60 Y40 K0	C40 M40 Y80 K5

感受季节的配色

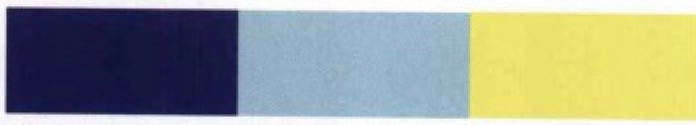
一般来讲，表现春天印象，应选择明快、柔和的色调。表现夏天印象，应选择高纯度的暖色系色彩或者体现清凉感的冷色系色彩。表现秋天印象，应选择中间色调的色彩。表现冬天印象，应选择冷色系色彩，以及灰色色调。

春天印象的配色

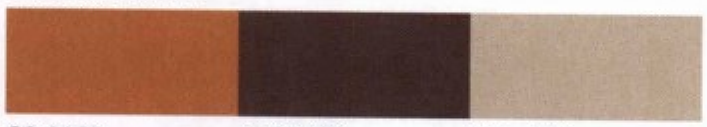
C0 M30 Y10 K0	C0 M0 Y30 K0	C30 M0 Y50 K0

夏天印象的配色

C100 M80 Y0 K0	C45 M0 Y10 K0	C0 M0 Y90 K0

秋天印象的配色

C0 M60 Y80 K10	C50 M60 Y50 K40	C10 M20 Y30 K10

冬天印象的配色

C10 M5 Y0 K20	C50 M20 Y0 K20	C30 M10 Y0 K10

感受轻重感的配色

一般在心理上，人们感觉最重的色彩是黑色，感觉最轻的色彩是白色。因此，越是接近黑色的暗清色调则越会显得分量重，而越是接近白色的浅色调则越显得分量轻。同时，显示重的色彩可以表达坚硬、强劲、苦涩等含义，显示轻的色彩可以表达柔软、弱小、甘甜等含义。

感受“重”的配色

C90 M100 Y30 K70	C20 M80 Y100 K50	C100 M50 Y70 K30

感受“轻”的配色

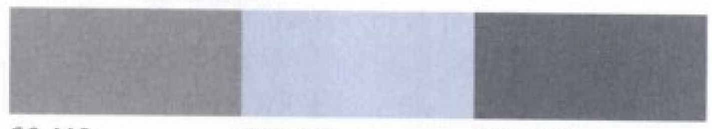

C0 M10 Y20 K0	C0 M0 Y20 K0	C0 M20 Y10 K0

都市印象的配色

演绎出高楼大厦、高速公路等人工建筑物的冷峻、干练的印象，都市的氛围就油然而生了。选择无彩色或冷色系色彩搭配暗色调、灰色色调即可展现都市印象。为避免形成过于刺眼的效果，应降低色彩之间的对比度。

体现人工印象的配色

C0 M0 Y0 K40	C20 M5 Y0 K5	C10 M0 Y0 K50

体现干练印象的配色

C50 M0 Y10 K0	C75 M30 Y10 K15	C30 M10 Y10 K10

自然配色

由植物、土地、河流、动物皮毛等自然物的色彩搭配形成的配色。这种配色要求避免高纯度的鲜艳色调，选择稳重、柔和的色调，避免相反色等对比效果强烈的色相，选择相互接近、彼此相融的色相。

LOHAS印象的配色

C20 M0 Y80 K0	C30 M40 Y80 K0	C5 M5 Y20 K5

朴素印象的配色

C55 M25 Y90 K40	C0 M30 Y100 K30	C20 M60 Y90 K10

利用Photoshop CS3 进行双色印刷的数据制作

双色印刷中的数据制作技巧是应该必须掌握的。
下面将为大家介绍利用Photoshop软件进行双色分解和有关双色调的数据制作方法。

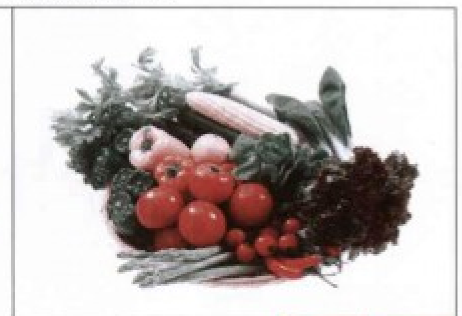
双色分解图像的制作法

运用双色分解技巧，不仅可以达到四色印刷配色时的效果，甚至可以达到四色印刷配色无法体现的效果。在此将为大家介绍利用Photoshop CS3软件，简单制作双色分解图像的方法。图例是色彩丰富的新鲜蔬菜水果的图像。使用DIC156和DIC216制作双色分解图像。

原图像

双色分解图像

原图像由红、黄、绿三色混合配色构成。为展现最接近原图像的配色效果，双色分解时选择了互为补色的红色和绿色。

DIC 156　DIC 216

1 制作没有K版的CMYK版

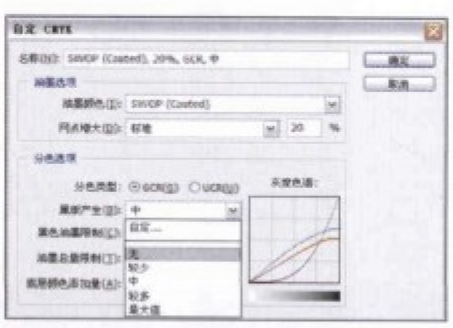
制成图像使用 CMYK 通道展开。首先，制作没有 K 版的 CMYK 版，需要变更色彩设定。将 K 版成分分散到其他的 CMY 版中，形成具有高精密度的图像。

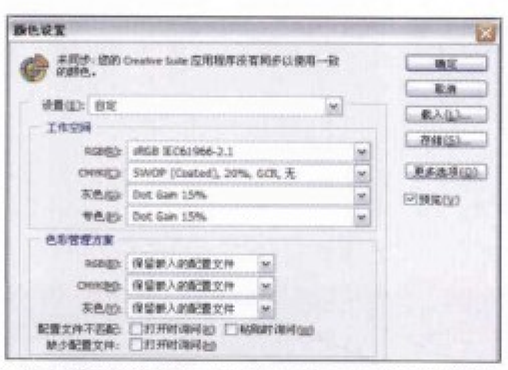
执行“编辑>颜色设置”命令。

打开“颜色设置”对话框，在“工作空间”的“CMYK：”下拉列表中选择“自定CMYK”命令。

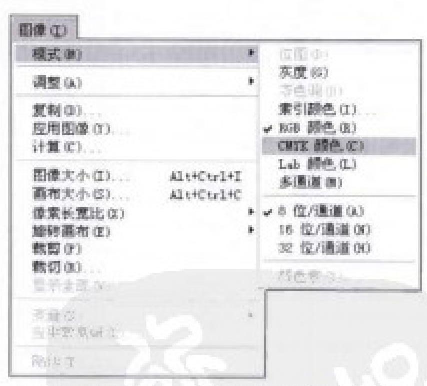
打开“自定CMYK”对话框，在“分色选项”的“黑版生成：”下拉列表中选择“无”。

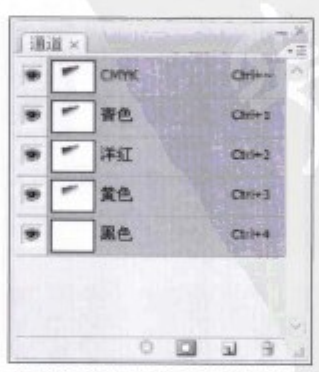
返回“颜色设置”对话框，单击“确定”按钮，完成设定。

2 由RGB图像制作CMYK版

原图像由 RGB（红色、绿色、蓝色）三色构成时，首先，执行“编辑 > 自由变换”命令，重新设定操作空间。

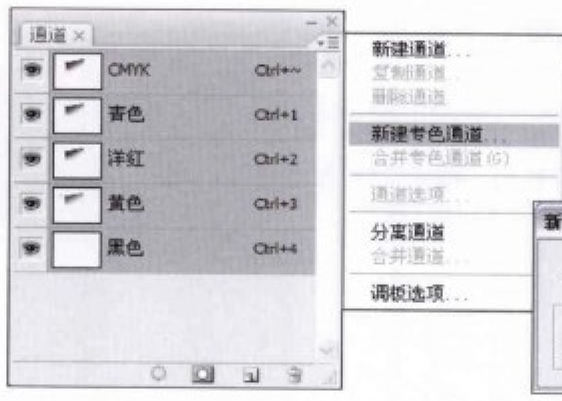
执行“图像>模式>CMYK颜色”命令。

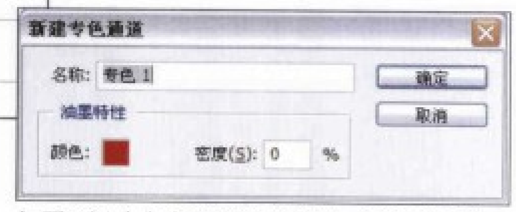
在“通道”面板中确认黑色（K）已经变成白色。

3 设定专色通道

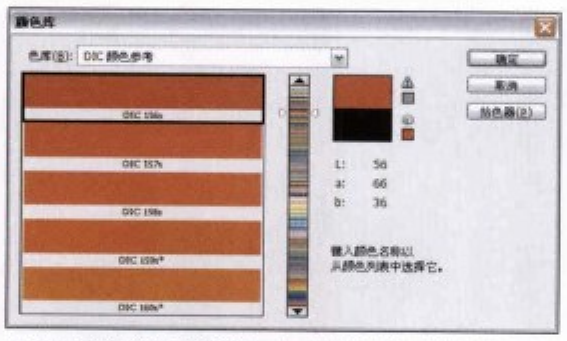
在CMYK通道下追加双色分解用的新的色彩通道。新的通道通过"通道"面板的扩展菜单完成。

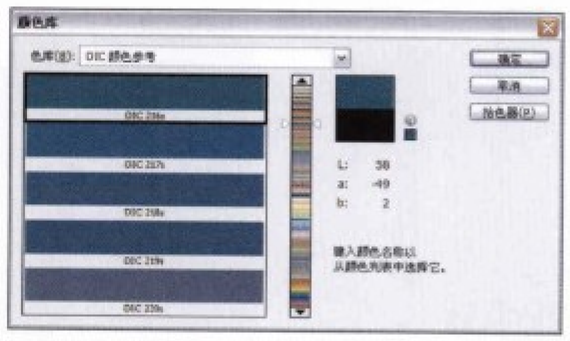
在"通道"面板的扩展菜单中选择"新建专色通道"命令。

打开"新建专色通道"对话框，输入颜料盒。

打开"颜色库"对话框，从中间的滚动条中选择使用特色"DIC156s"。

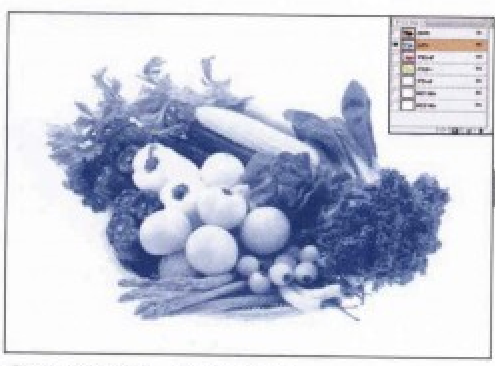
同样操作，制作另一个"新建专色通道"，设定为"DIC216s"。

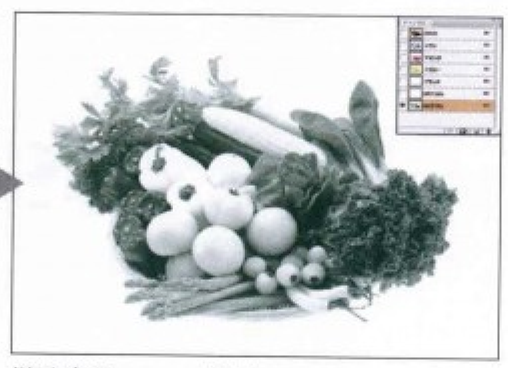
可以在"通道"面板中找到刚刚设定的两个新通道。

4 在专色通道中粘贴图像

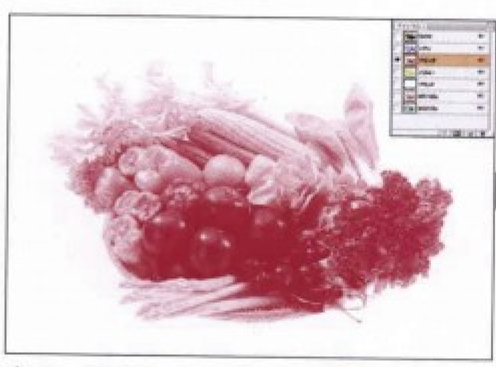
新通道的图像由已有通道的图像复制、拼贴而成。将C版图像粘贴至DIC216通道中，将M版图像粘贴至DIC156通道中。设定各通道的色彩表示，这样操作过程中就不会出错了。变更色彩表示，需在"环境设定"对话框的"界面设定"中进行。

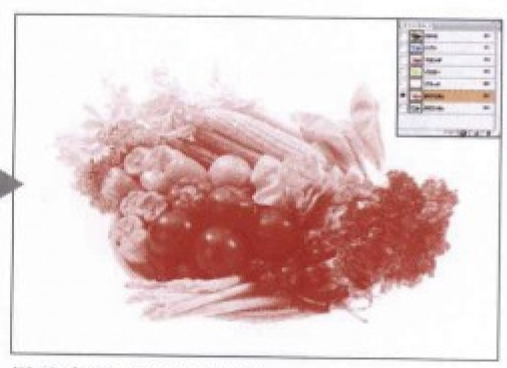
表现C版通道，全选、复制。

拼贴表现DIC216通道。

表现M版通道，与C版一样，全选、复制。

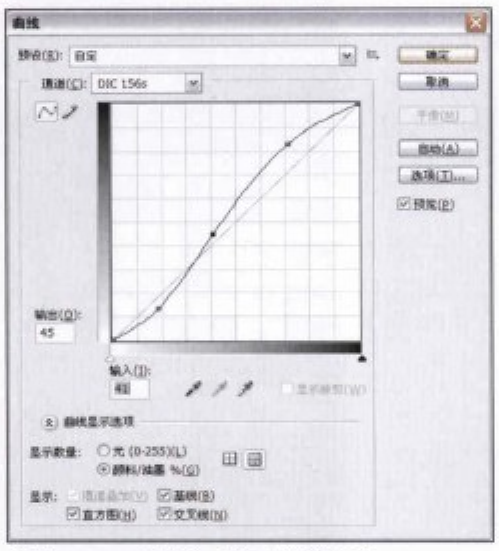

拼贴表现DIC156通道。

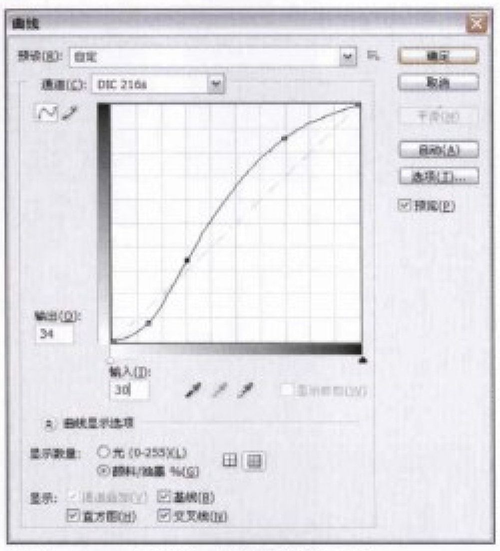
构成仅通过DIC156、DIC216两个通道展现的双色分解图像。但是，对比效果较弱，缺乏张弛感，画面需要进一步修饰加工。

5 修正双色分解图像

选择DIC156通道，修正色调曲线。

选择DIC216通道，修正色调曲线。

双色分解图像同四色分解图像相同。但是，不是简单归纳两种色彩，而是重新逐个设定通道。一般来讲，将每个通道作S形曲线修正，增强画面的对比效果，体现张弛感。

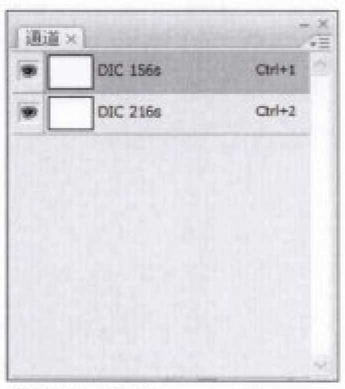
增强了画面的对比效果，体现张弛感。一幅新鲜的果蔬图像就完成了。

删除CMYK版，将画面以Photoshop DCS2.0格式保存。

6 保存双色分解图像

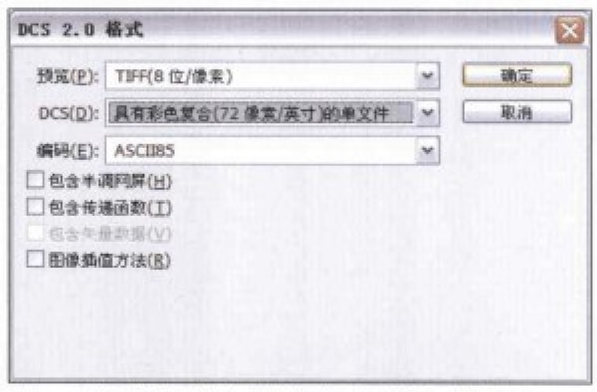
将双色分解图像以Photoshop DCS2.0格式保存。如果以其他格式保存的话，新建专色通道的信息有可能会丢失。同时，为避免出现不必要的麻烦，最好将CMYK通道删除。

保存时，删除CMYK的各个通道。

设定保存格式，选择“Photoshop DCS2.0”选项。

“DCS：”选择“具有彩色复合（72像素/英寸）的单文件”选项。

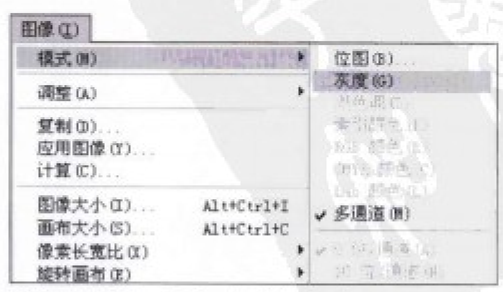
双色调图像的制作方法

1 制作灰度色标图像

双色调图像是指运用两种颜色，叠加而成的灰度色标图像。一系列操作从将彩色图像的灰度色标转化开始。

准备好原图像。无论是彩色写真，还是黑白写真，都可以。

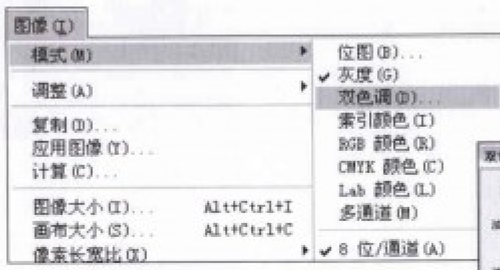
执行“图像>模式>灰度”命令。

2

设定双色调

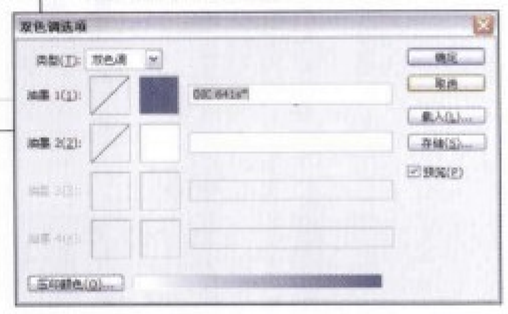
执行“图象 > 双色调”命令，打开“双色调选项”对话框。在“双色调选项”对话框中设定油墨的颜色和色调。使用色彩选择为 DIC641 和 DIC2529。

执行“图像>模式>双色调”命令。

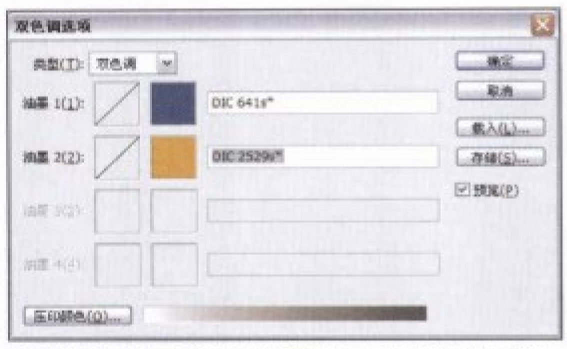
打开“双色调选项”对话框。变更墨色、设定双色调等操作中会频繁用到这个对话框。

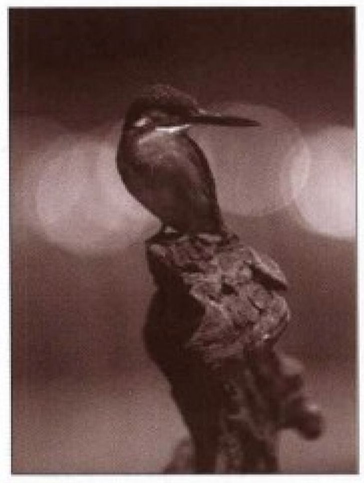
3

制成双色调图像

设定墨色 1 和墨色 2 之后，单击“确定”按钮，返回到“双色调选项”对话框中，看到已经设定的两种颜色。图像随之也设定为双色调。但是，颜色的叠加很容易导致画面对比效果不明显。

在“颜色库”中设定墨色之后，还需在“双色调选项”对话框中确认设定的特殊色彩。

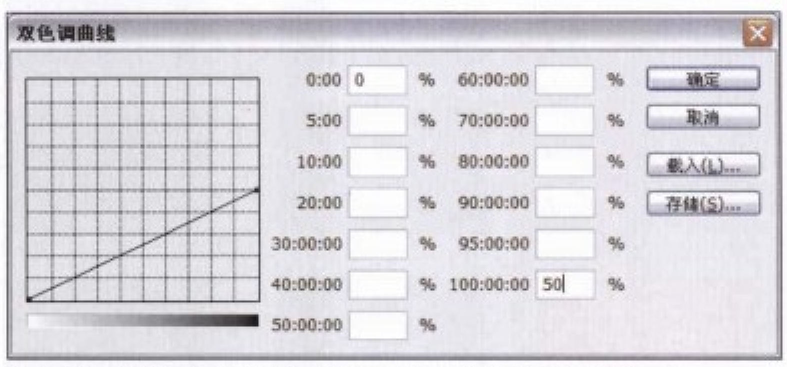
进入预览模式，确认已设定为双色调的图像。

4

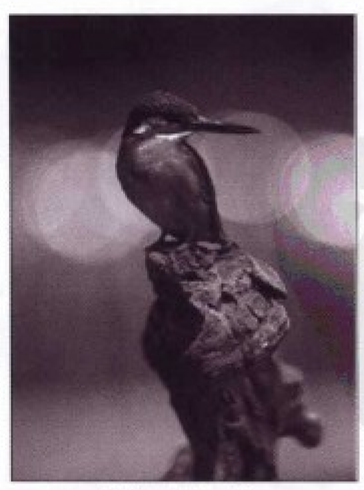
主色不变，将其余色彩的色度减半

双色调图像质量的调整，在“双色调选项”对话框的颜料盒左侧的曲线图表中进行。一般来讲，双色调图像中的主色与原图像相同，将其余的色彩色度减半（色度降低 50%）。以 DIC641 为主色，DIC2529 色度减半。

另外，如果将双色调图像的色调曲线做逆向化处理，可以得到另类风格的画面效果。这种方法可以提高画面色彩的对比度。

单击DIC2529的曲线图表，打开“双色调曲线”对话框。调整方法和色调曲线的调整方法相同。色度减半，将“100:00:00”调整为“50%”。

DIC641保持不变，将DIC2529色度减半构成的双色调图像。

将色调曲线做逆向化处理，获得意想不到的另类效果。

不同色调的色彩测试图

下面列举了基本的12种色调12种色相的测试图。
希望大家能够掌握各种色彩之间的微妙差异，以及不同色调搭配所营造的氛围。

深灰	中灰	浅灰	清澈	深暗	阴暗
C55 M45 Y65 K40	C30 M30 Y40 K30	C10 M20 Y30 K10	C0 M0 Y30 K0	C45 M40 Y90 K25	C40 M40 Y70 K0
C60 M45 Y60 K40	C40 M20 Y40 K30	C30 M10 Y30 K10	C10 M0 Y30 K0	C55 M40 Y90 K25	C55 M35 Y70 K0
C75 M45 Y60 K45	C60 M20 Y40 K30	C35 M10 Y25 K10	C20 M0 Y20 K0	C75 M35 Y75 K20	C65 M30 Y70 K0
C75 M45 Y55 K45	C70 M30 Y30 K30	C40 M10 Y20 K10	C30 M0 Y10 K0	C85 M35 Y55 K30	C85 M35 Y50 K0
C75 M50 Y50 K40	C70 M40 Y30 K30	C40 M10 Y10 K10	C30 M0 Y0 K0	C95 M40 Y40 K30	C90 M40 Y30 K0
C75 M55 Y45 K50	C70 M50 Y30 K30	C40 M20 Y10 K10	C30 M10 Y0 K0	C90 M55 Y35 K30	C90 M60 Y30 K0
C70 M60 Y45 K50	C70 M60 Y30 K30	C40 M30 Y10 K10	C30 M20 Y0 K0	C75 M65 Y35 K30	C80 M70 Y20 K0
C65 M55 Y45 K50	C60 M60 Y30 K30	C30 M30 Y10 K10	C20 M20 Y0 K0	C60 M65 Y35 K30	C65 M75 Y20 K0
C55 M55 Y45 K50	C50 M60 Y30 K30	C20 M30 Y10 K10	C10 M30 Y0 K0	C40 M65 Y40 K35	C50 M80 Y30 K0
C55 M55 Y50 K50	C30 M50 Y30 K30	C10 M30 Y10 K10	C0 M30 Y10 K0	C40 M70 Y55 K35	C40 M70 Y50 K0
C55 M55 Y55 K50	C30 M40 Y30 K30	C10 M30 Y20 K10	C0 M30 Y20 K0	C35 M65 Y70 K30	C30 M70 Y60 K0
C55 M50 Y55 K40	C30 M30 Y30 K30	C10 M30 Y30 K10	C0 M20 Y30 K0	C40 M50 Y85 K30	C30 M60 Y70 K0

隐约	苍白	暗	高亮	明亮	鲜明
C20 M20 Y95 K0	C0 M5 Y50 K0	C20 M30 Y100 K20	C20 M20 Y95 K0	C0 M5 Y80 K0	C0 M10 Y100 K0
C45 M20 Y100 K0	C30 M0 Y60 K0	C60 M10 Y100 K20	C45 M20 Y100 K0	C40 M0 Y90 K0	C40 M0 Y100 K0
C85 M15 Y85 K0	C50 M0 Y50 K0	C80 M25 Y75 K10	C85 M15 Y85 K0	C80 M0 Y70 K0	C80 M0 Y90 K0
C85 M30 Y55 K0	C60 M0 Y25 K0	C100 M40 Y50 K0	C85 M30 Y55 K0	C90 M0 Y40 K0	C100 M10 Y50 K0
C90 M45 Y25 K0	C60 M10 Y5 K0	C100 M50 Y40 K0	C90 M45 Y25 K0	C90 M20 Y10 K0	C100 M40 Y25 K0
C90 M65 Y10 K0	C60 M20 Y0 K0	C100 M60 Y30 K0	C90 M65 Y10 K0	C80 M40 Y0 K0	C100 M80 Y0 K0
C80 M85 Y5 K0	C50 M40 Y0 K0	C90 M80 Y30 K0	C80 M85 Y5 K0	C60 M50 Y0 K0	C90 M90 Y0 K0
C65 M80 Y10 K0	C30 M50 Y0 K0	C70 M90 Y30 K0	C65 M80 Y10 K0	C35 M60 Y0 K0	C70 M100 Y0 K0
C40 M95 Y40 K0	C0 M50 Y10 K0	C50 M100 Y30 K10	C40 M95 Y40 K0	C10 M70 Y10 K0	C30 M100 Y20 K0
C20 M95 Y70 K0	C0 M55 Y30 K0	C10 M100 Y50 K30	C20 M95 Y70 K0	C0 M80 Y50 K0	C0 M100 Y70 K0
C20 M70 Y90 K0	C0 M50 Y40 K0	C20 M90 Y100 K20	C20 M70 Y90 K0	C0 M70 Y70 K0	C0 M75 Y85 K0
C15 M50 Y95 K0	C0 M30 Y50 K0	C20 M60 Y100 K20	C15 M50 Y95 K0	C0 M40 Y90 K0	C0 M50 Y100 K0

关于文字可读性的色彩测试图

在12种色调的6种色相中分别嵌入黑色100%、白色镂空、C100%、M100%、Y100%的文字内容，注意每种方式下文字的可读性。

高亮	明亮	鲜明
C20 M20 Y95 K0	C0 M5 Y80 K0	C0 M10 Y100 K0
C85 M15 Y85 K0	C80 M0 Y70 K0	C80 M0 Y90 K0
C90 M45 Y25 K0	C90 M20 Y10 K0	C100 M40 Y25 K0
C80 M85 Y5 K0	C60 M50 Y0 K0	C90 M90 Y0 K0
C40 M95 Y40 K0	C10 M70 Y10 K0	C30 M100 Y20 K0
C20 M70 Y90 K0	C0 M70 Y70 K0	C0 M75 Y85 K0

关于文字可读性的色彩测试图

深灰

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C55 M45 Y65 K40

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C75 M45 Y60 K45

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C75 M50 Y50 K40

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C70 M60 Y45 K50

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C55 M55 Y45 K50

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C55 M55 Y55 K50

中灰

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C30 M30 Y40 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C60 M20 Y40 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C70 M40 Y30 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C70 M60 Y30 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C50 M60 Y30 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C30 M40 Y30 K30

浅灰

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C10 M20 Y30 K10

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C35 M10 Y25 K10

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C40 M10 Y10 K10

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C40 M30 Y10 K10

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C20 M30 Y10 K10

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C10 M30 Y20 K10

清澈

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C0 M0 Y30 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C20 M0 Y20 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C30 M0 Y0 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C30 M20 Y0 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C10 M30 Y0 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C0 M30 Y20 K0

深暗

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C45 M40 Y90 K25

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C75 M35 Y75 K20

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C95 M40 Y40 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C75 M65 Y35 K30

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C40 M65 Y40 K35

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C35 M65 Y70 K30

阴暗

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C40 M40 Y70 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C65 M30 Y70 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C90 M40 Y30 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C80 M70 Y20 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C50 M80 Y30 K0

Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing
Cool Designing

C30 M70 Y60 K0

PDG

相关的信息网页

财团法人
日本色彩研究所
▶http://www.jcri.jp/

社团法人 全国服饰教育者联合会（A・F・T）
▶http://www.aft.or.jp/

财团法人 日本时装协会流行色信息中心：JAFCA
▶http://www.jafca.org

横梁・日本・
公司・限度
▶http://www.pantone.jp/pages/pantone/index.aspx

日本色研事业
株式会社
▶http://www.sikiken.co.jp/

色彩样本
（色彩样本与配色）
▶http://www.color-sample.com

色彩鉴定指南
~ 色彩 Coordinator 的资格 ~
▶http://www.color-sp.com/

色彩入门网
Colour−club−.com
▶http://www.color-club.com/

水猫色彩研究所
▶http://czx1.fc2web.com/maintop.htm

DIC
株式会社
▶http://www.dic.co.jp/

DIC
配色设计株式会社
▶http://www.dic-color.com/

东洋制墨株式会社
▶http://www.toyoink.co.jp/

WEB 色彩样本
原色大辞典
▶http://www.colordic.org/

日本传统色
和式配色大辞典
▶http://www.colordic.org/w/

IRO–USE
▶http://www.geocities.jp/
net_t3/color/
予定2008年4月 renewal

Color's
▶http://www1.odn.ne.jp/artistic/
color/

色彩迷
▶http://www.color-fan.com/

Mari 的色彩铅笔
▶http://iroempitsu.net/

